マンガでわかる！

作詞入門

監修・田口 俊　マンガ・さのかける

RittorMusic

CamScannerでスキャン

はじめに

本来作詞とは、音楽とは、何の規制もなく自由に制作されるものです。では、なぜすべての芸術には「基礎」と呼ばれるものがあるのでしょうか？　答えはとてもシンプルです。自分が表現したいもの、自分が創作したいものを自分の思い描く完成形に、より近いかたちで再現するためです。

作詞は、音楽を構成する他の要素である作曲や編曲と違って一般的なセオリーが確立されていなかったため、本書はあえて概論で書いてあります。「自分の気持ちを書いてはいけない」「共感から書いてはいけない」等々。本当は自分の気持ちを書いてもかまわないし、「共感から書いてもかまわないのですが、まずは僕が長年の音楽活動や講師としての経験で培ってきた「作詞の法則」をお伝えしたいと思います。本書の主人公である

CamScannerでスキャン

琴美ちゃんのように、何もわからないところから作詞を始めるとき、本書の基礎は大いに役に立ってくれるはずです。

そして本書のもうひとつのテーマであり、最大のテーマは「詞は聴いてくれる人のために作る」ということです。そもそも僕らは何のために作品を作るのでしょう？　何かを伝えたいため？　誰かを幸せにしたいため？　世界を変えたいため？　もちろんそういった気持ちもあるでしょう。でももっともシンプルな目的は「誰かにほめられたい」からです。小さな子がお母さんやお父さんに「じょうずだね！」とほめられたときの嬉しさと一緒です。「じょうずだね！」「おいしいよ！」「綺麗だね！」「強い！」「頭いい！」、そして「この詞、いいね！」。本書があなたに誰かからその言葉をもらえる手助けになれたら嬉しいです。

僕は今も誰かにほめられたくて音楽を続けています。

田口俊

CamScannerでスキャン

もくじ

プロローグ……7

Chapter 1
「音楽としての作詞」の基礎

「自分の気持ちを書いてはいけない」の巻……14
「作詞はチーム・プレー」の巻……20
「詞はサビから作り始める」の巻……30
「サビの作り方」の巻……36
「Aメロの作り方」の巻……46
「Bメロの作り方」の巻……56
Column 1 ユーミンの歌詞のすごさ……74

Chapter 2 言葉とメロディ

「詞は誰の視点で書く？」の巻……66
「まずは字数表を作ろう」の巻……74
「や、っ、ーの当てはめ方」の巻……82
「作詞の言葉はジグソーパズル」の巻……92
Column 2 歌詞はリスナーの耳にはすべて「ひらがな」……100

Chapter 3 表現力を身につける

「作詞モードはやめよう」の巻……102
「Aメロに効果的なのは、あるあるネタ」の巻……110
「Bメロでは場面転換をしよう」の巻……118
「カメラを置く位置を変えてみよう」の巻……126
「形容詞に頼らないようにしよう」の巻……132
「高揚したメロディに高揚した言葉を」の巻……138
「1番と2番の書き分け方」の巻……146
Column 3 タイトルのつけ方……153

エピローグ……154

CamScannerでスキャン

登場人物紹介

先生

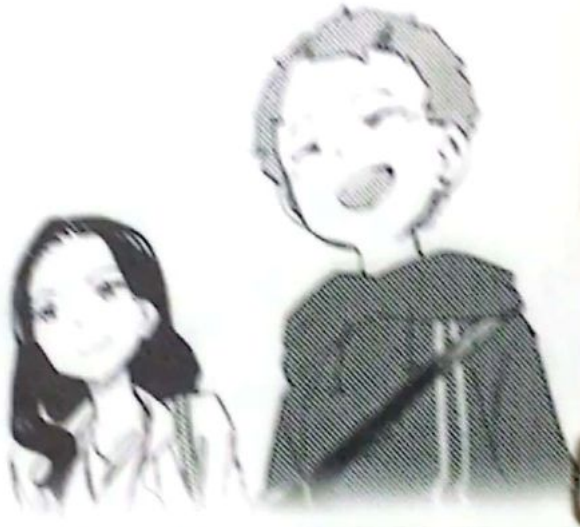
カフェ「りりっく」の常連。マスターからのお願いで琴美さんの歌詞作りに協力することに。実は最近では名の知れたベテラン作詞家。

松原琴美（まつばらことみ）

大学2年生。ボーカルギター担当。歌うのは好きだが、今までボーカルを担当していた先輩が歌詞を考えていたため作詞経験はない。

マスター

ちょっとしたライヴができるスペースを併設したカフェ「りりっく」のオーナー。お人好しで困っている人を助けてくれる。

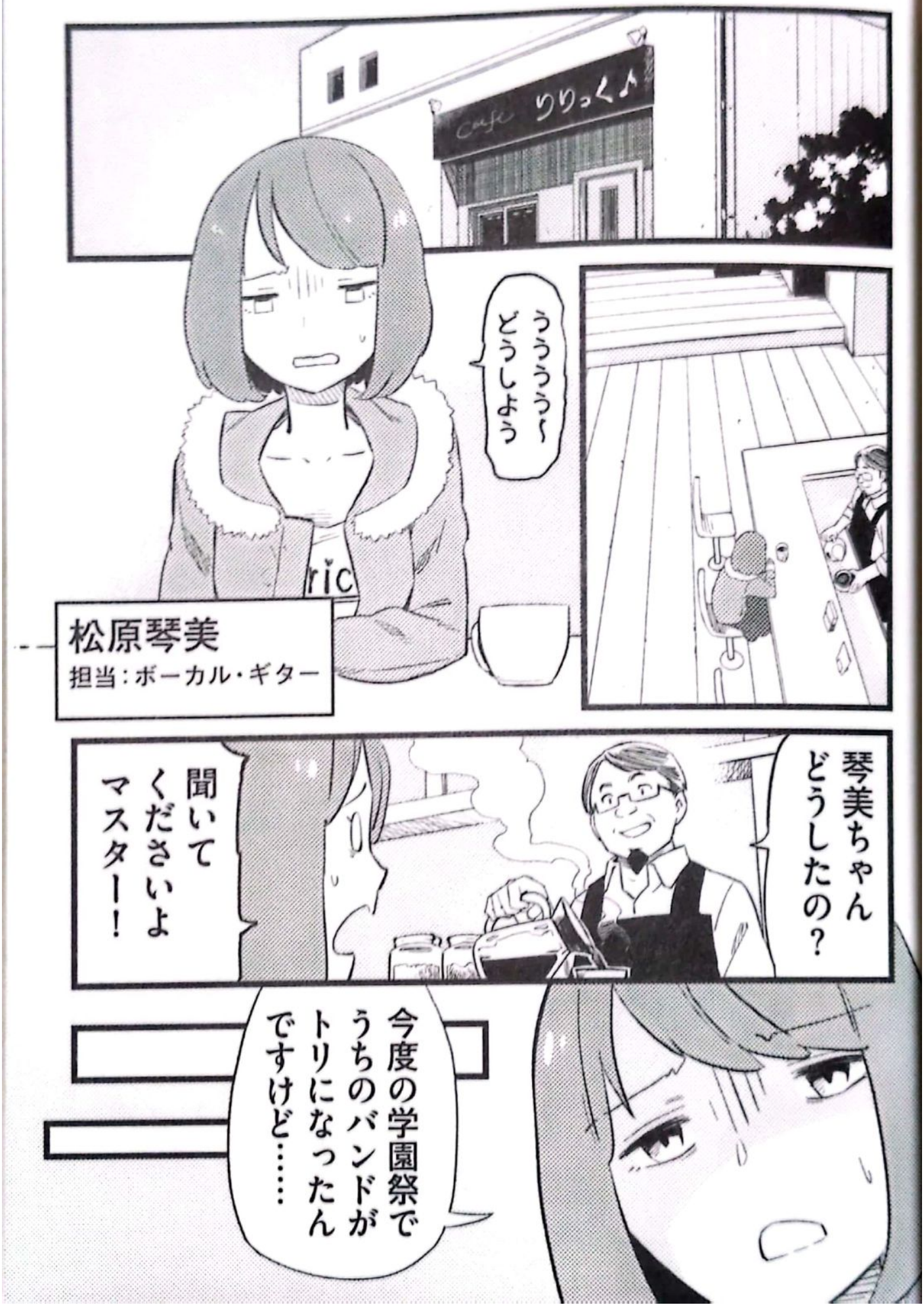


江原志乃（えはらしの）&和歌直美（わかなおみ）

琴美と同じバンドのドラム&ベース担当。初めは歌詞作りを琴美に押し付けていた2人だが、後々行き詰まっている彼女を見て手伝うことに。

CamScannerでスキャン

プロローグ



CamScannerでスキャン

お～い！2年～！

江原志乃
担当：ドラム

和歌直美
担当：ベース

聞いたよ～ 今年はあんたらの歌で締めくくるんだってね

トリはオリジナル曲で！ っていうのがウチの伝統だからさ 新曲楽しみにしてるよ！

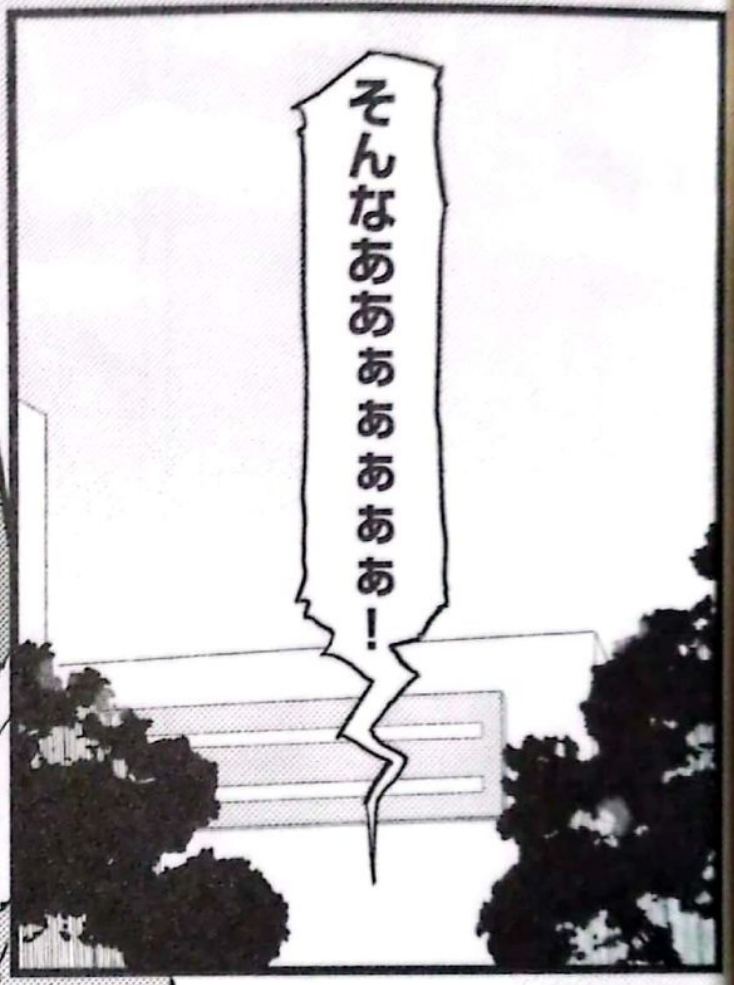
はは…

とは言ったものの……

私たち 作曲はできるけど

作詞まで含めたオリジナル曲は作ったことないかもね……

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

私 作詞なんて
やったこと
ないんです！
助けてください！

事情は
わかったけど
私は教えられるほど
詳しくないからな～

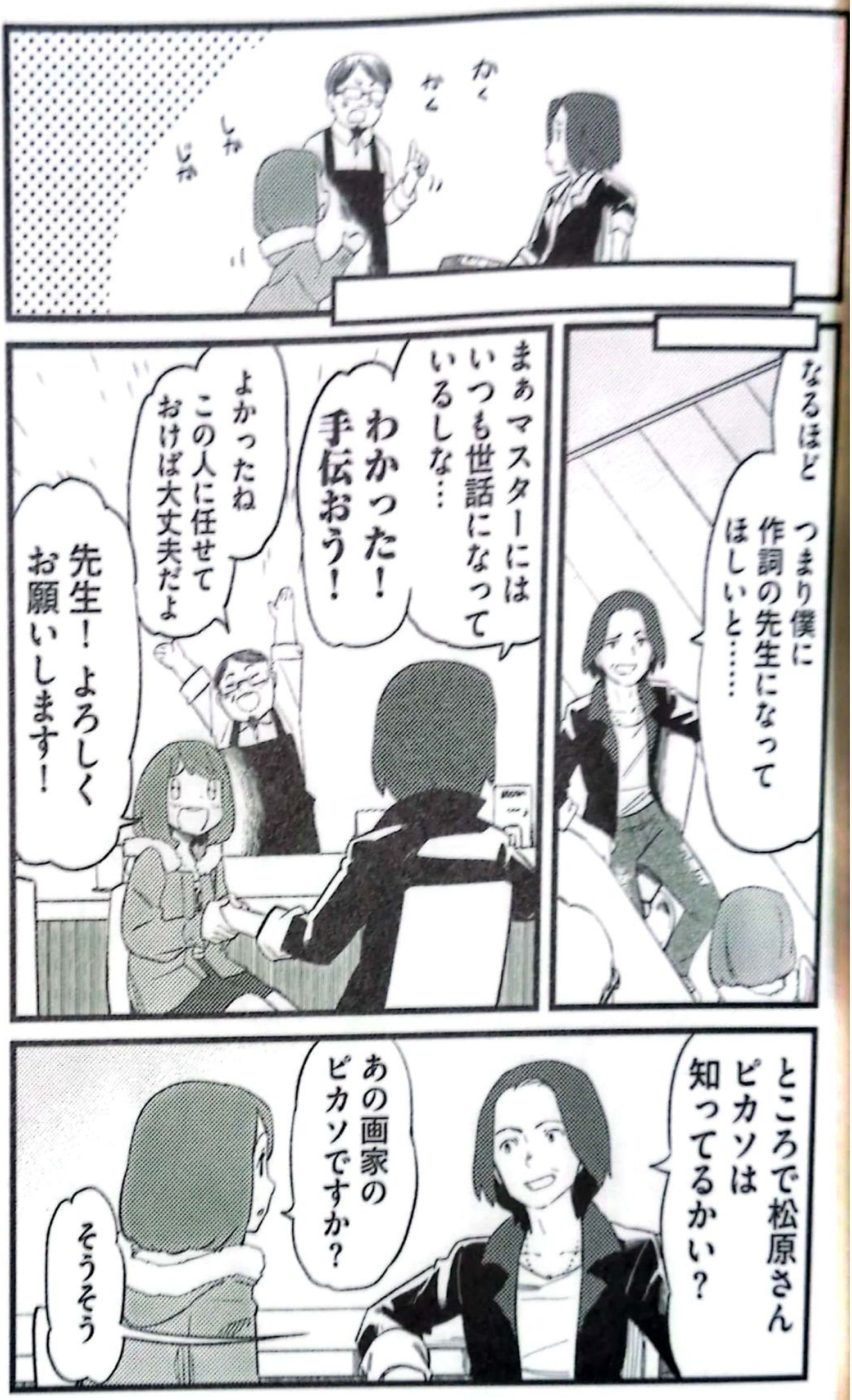
よ～マスター 元気か？
いつもの珈琲よろしく

先生
カフェの常連

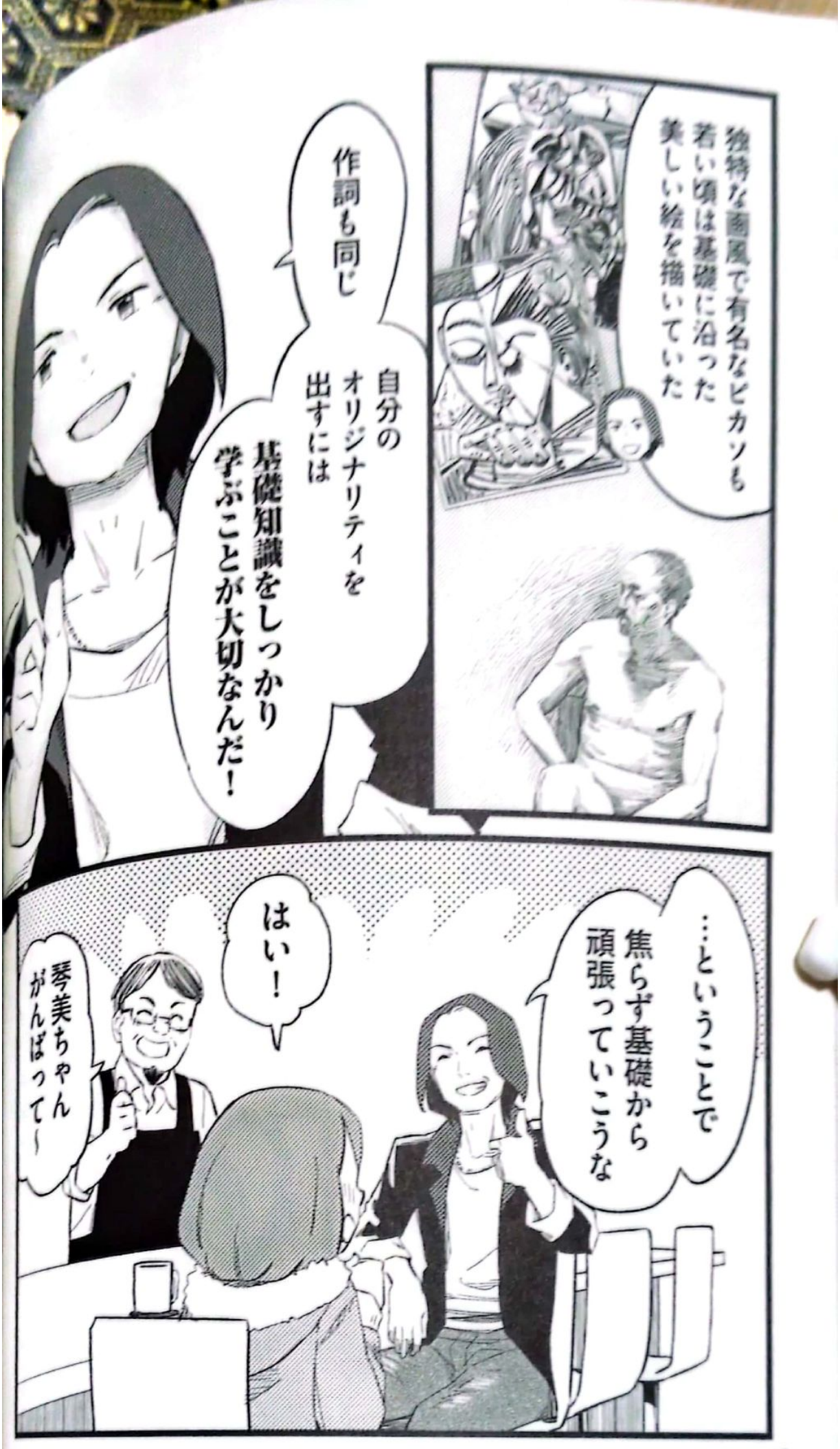
おお！
いいところに！
丁度今あなたにしか
頼めないことが
あるんですよ！

？
？
？
……ん？

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

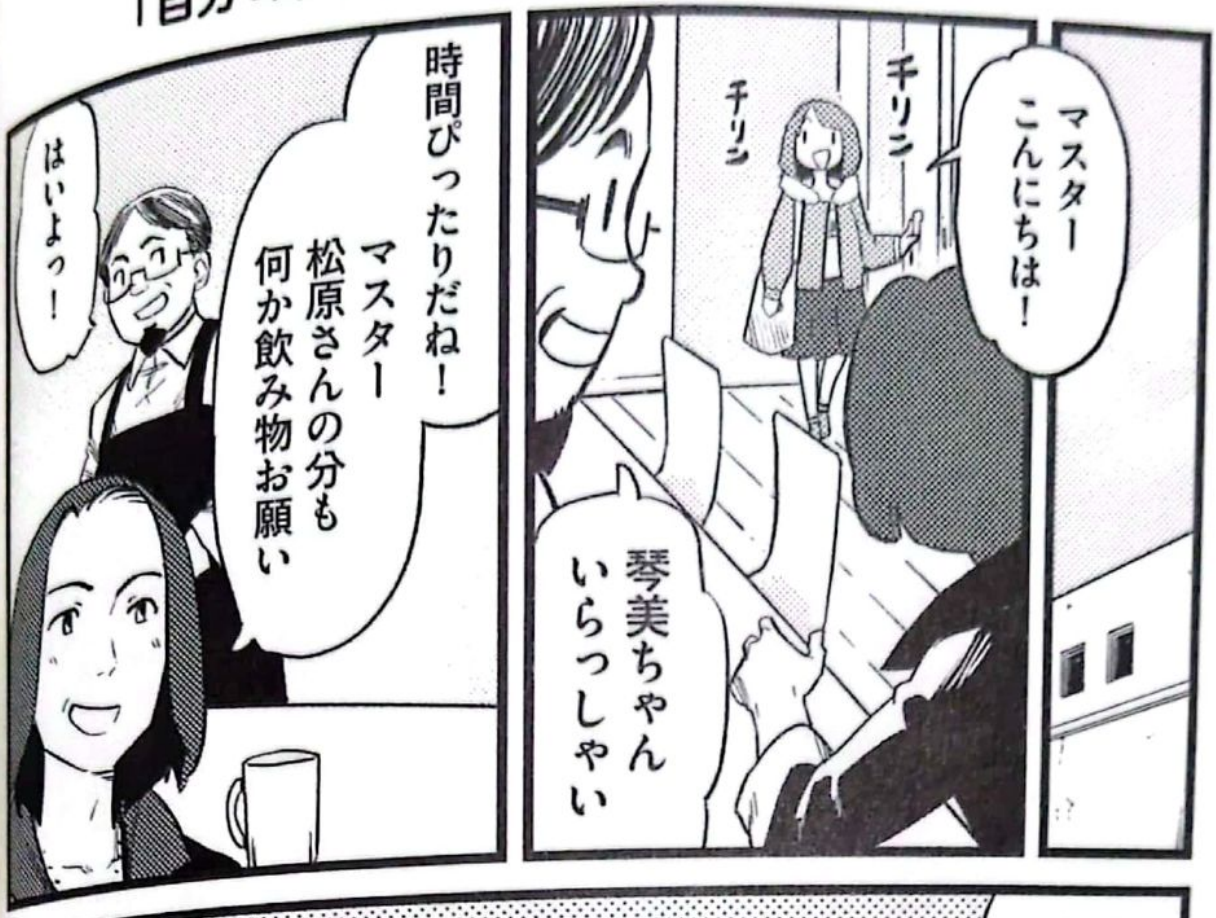
Chapter 1

「音楽としての作詞」の基礎

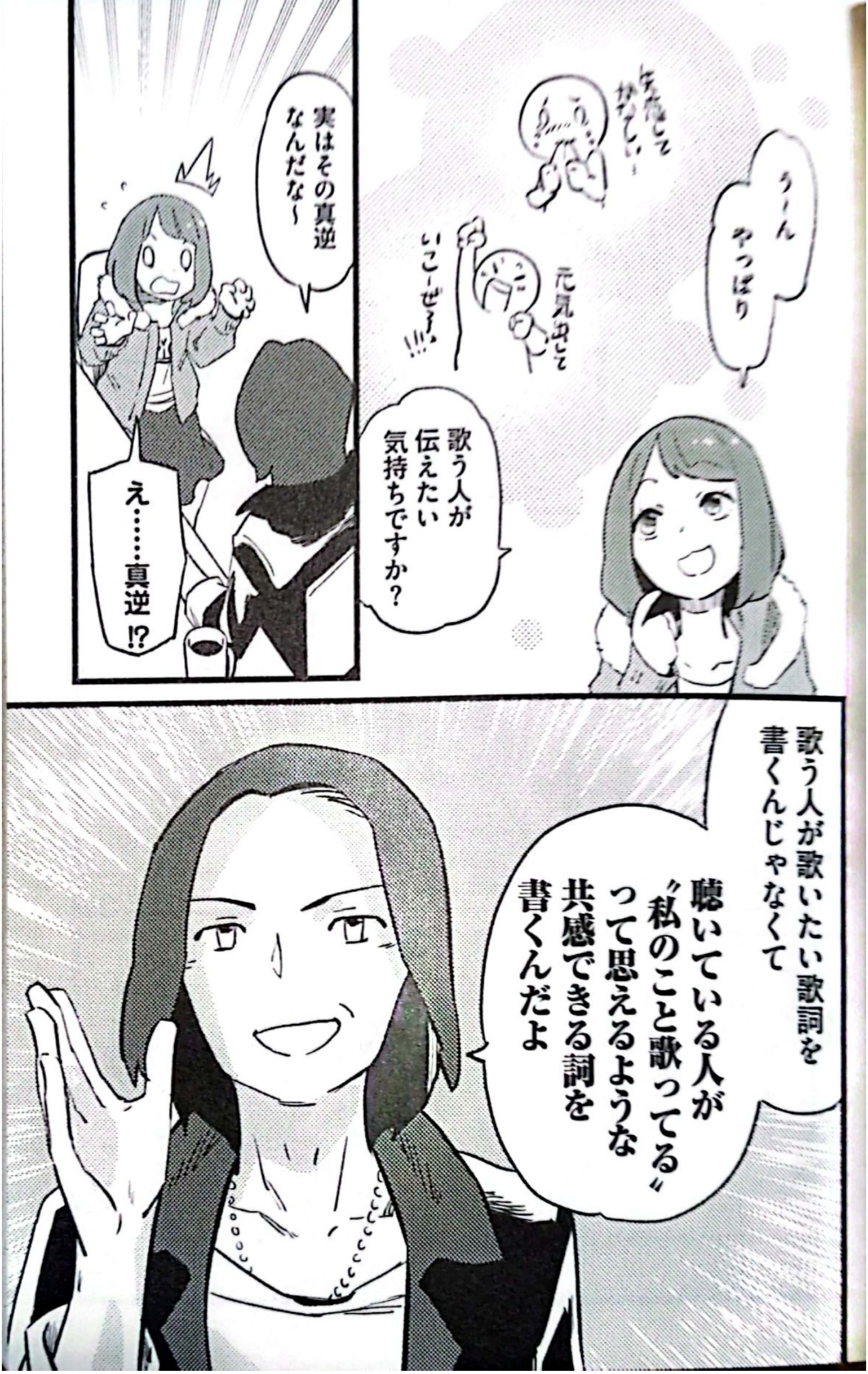
CamScannerでスキャン

Chapter 1-1

「自分の気持ちを書いてはいけない」の巻



CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

そう！まさしくそれなんだよ！

人間は自分のことには興味があるけど他人のことには興味ないのさ！

歌も同じで歌っている人のことを言われても何も共感できないんだよ

私はあんなことがあって～♪

こんなふうに思った～♪

あっそ……。

リスナーが興味を持ち

共感できる

リスナーの代弁といえるような作詞をすることが大切ってことですね！

そういうこと！

CamScannerでスキャン

「自分の気持ちを書いてはいけない」の巻

♫なぜ自分の気持ちを書いてはいけないのか？

この本を手にとった方のなかには、琴美ちゃんと同じように、作詞は「歌う人が伝えたい気持ち」を書くものと考えていた方が多いかもしれません。でも、それは本書で伝えようとしている「音楽的な詞」とは呼べません。なぜ自分の気持ちを書いてはいけないのか、もう少し例を出して説明しましょう。

ここにあなたの知らない○山○子という人物の書いた本が2冊あるとします。ひとつは『わたし○山○子の半生』という本。もう1冊は『スーパー占い師○山○子がズバリ的中させる、あなたのこの10年』という占いの本。あなたはどちらを手にとるでしょう？

もうひとつ例を出しましょう。ここにあなたの知らない△山△夫という映像作家の作ったDVDがふたつあるとします。ひとつは『わたし△山△夫の息子の入学式』という2時間超大作の完璧に編集された作品。もうひとつは、△山△夫が昔、携帯のムービーで偶然

CamScannerでスキャン

流し撮りした1分程度の『あなたの高校時代の部活のワンシーン』というDVD。あなたはどちらのDVDを手にとるでしょう？

タネを明かせば、○山○子や△山△夫は、まさに詞を書こうとしているあなたのことです。そして『～あなたのこの10年』『あなたの高校時代の部活のワンシーン』を手にとった人はリスナーのことです。リスナーはあなた（○山○子、△山△夫）の主張になど興味はなく、自分のことがリアルに反映されている作品に出会おうとしているのです。

♫作詞はリスナーの代弁

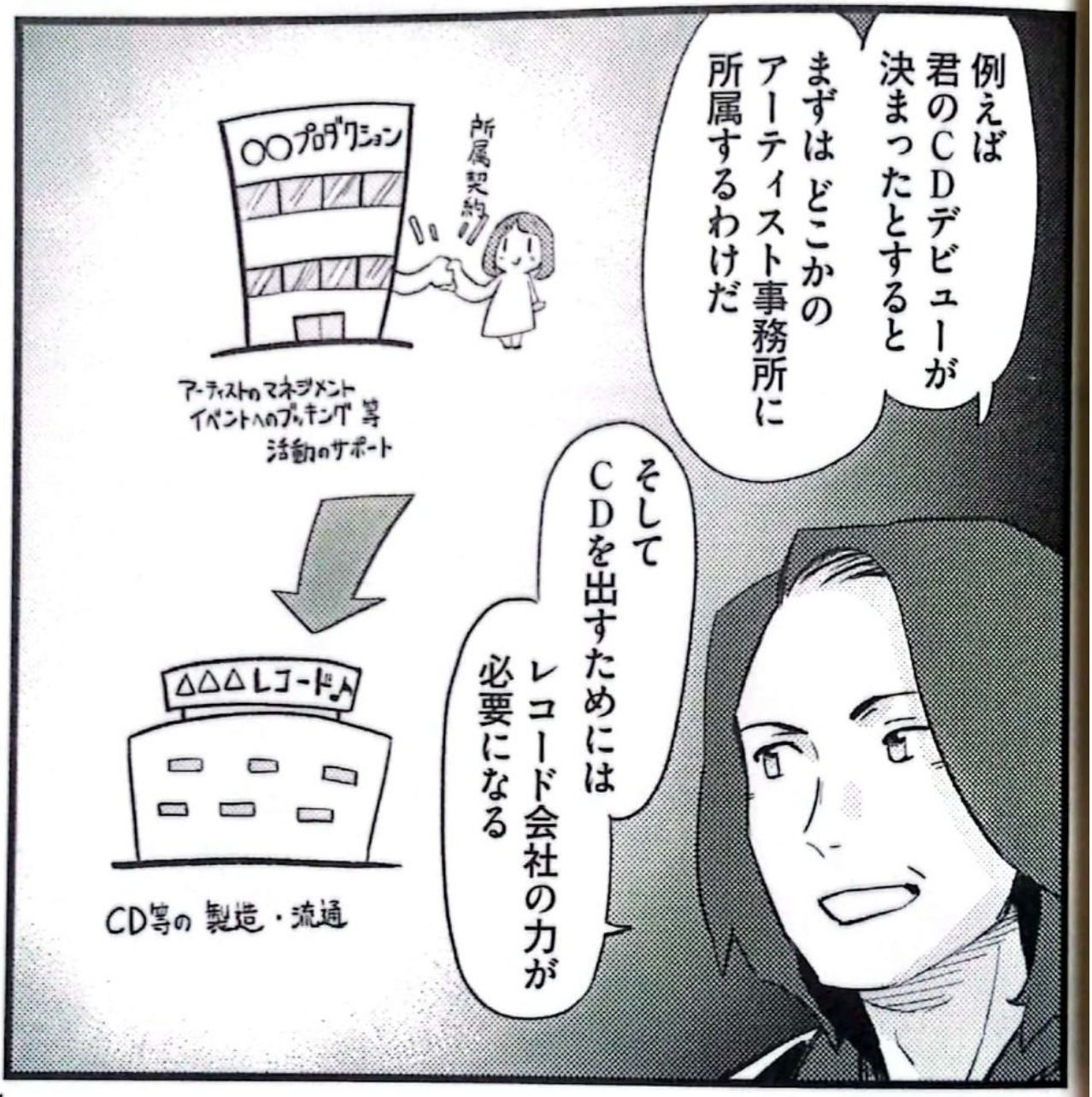
つまり作詞における基礎とは「作詞はリスナーの代弁」であり、詞は楽曲とリスナーを結びつける触媒である、ということです。この話をすると、なかには「それはリスナーに媚びるということではないですか？」と反論する方がいます。でもそれは的外れです。

より身近な料理を例に考えてみましょう。料理人は自分がおいしいと思う料理を作るのでしょうか？　お客様がおいしいと言ってくれる料理を作るのでしょうか？　後者の場合、料理人はお客様に媚びているといえるのでしょうか？　もちろん、自分がおいしいと思えない料理を人がおいしいと思うはずはないのですが。

CamScannerでスキャン

Chapter 1-8

「作詞はチーム・プレー」の巻



CamScannerでスキャン

プロデューサー
楽曲全般の監修

他にも楽曲を世に出すにはこれだけの人々が関わっている

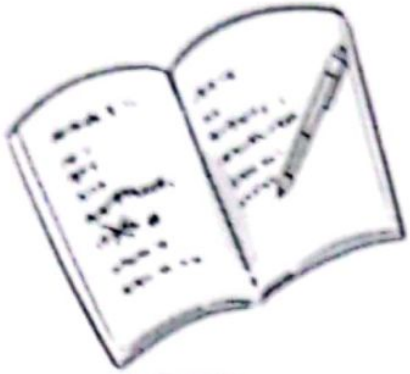
作曲家
メロディを作る

ミュージシャン
楽曲を実際に演奏

そんなに沢山の人が！

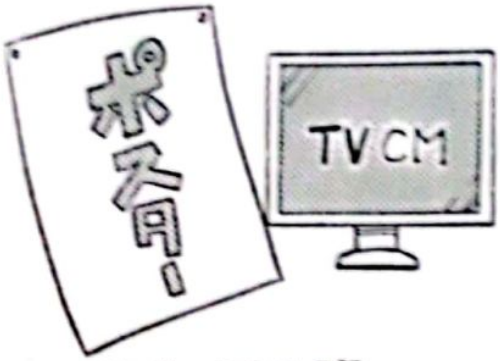
そう！だから1人の作業が止まってしまうとその曲をリスナーに届けられなくなるんだ

CamScannerでスキャン

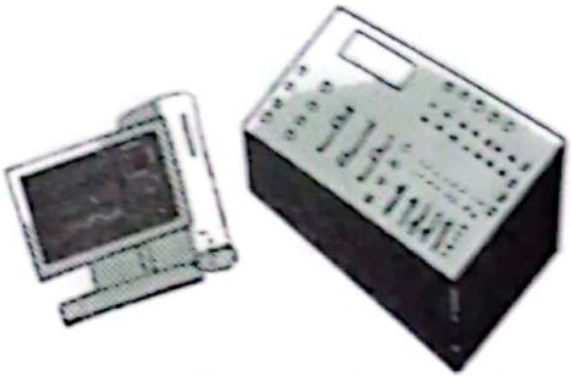


作詞家
歌詞を作る

アレンジャー
作曲家が作った楽曲を
編曲する



ビジュアル班
楽曲のプロモーション等



レコーディングエンジニア
音響機器の調整
録音した素材の編集

CamScannerでスキャン

ずばり！
リスナーのイメージだ！

リスナーの
イメージ？

共感するポイントって
人それぞれだろう？

だからターゲットとなる
リスナー像をあらかじめ
事務所とレコード会社で
話し合って決めて

20代女性に向けた
アメリカンロックにしよう

そうしよう！

もう少し
激しいメロディで…

このワードなら
刺さりそう

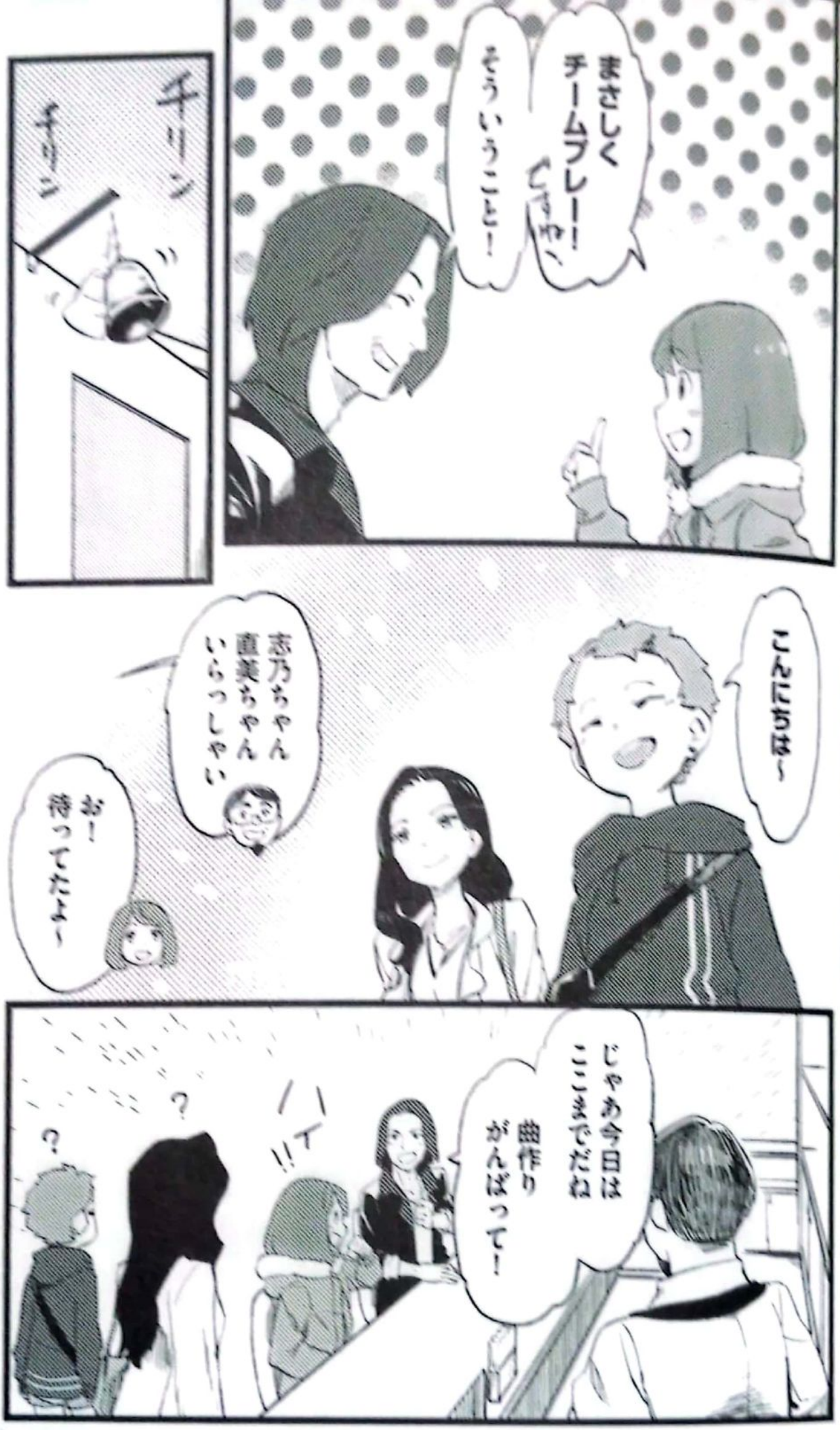
その人たちに
響く詞や曲を
作っていくんだ

そっか

たくさんの人が
関わってて

決めたことに
沿ってそれぞれが
楽曲を作る……

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

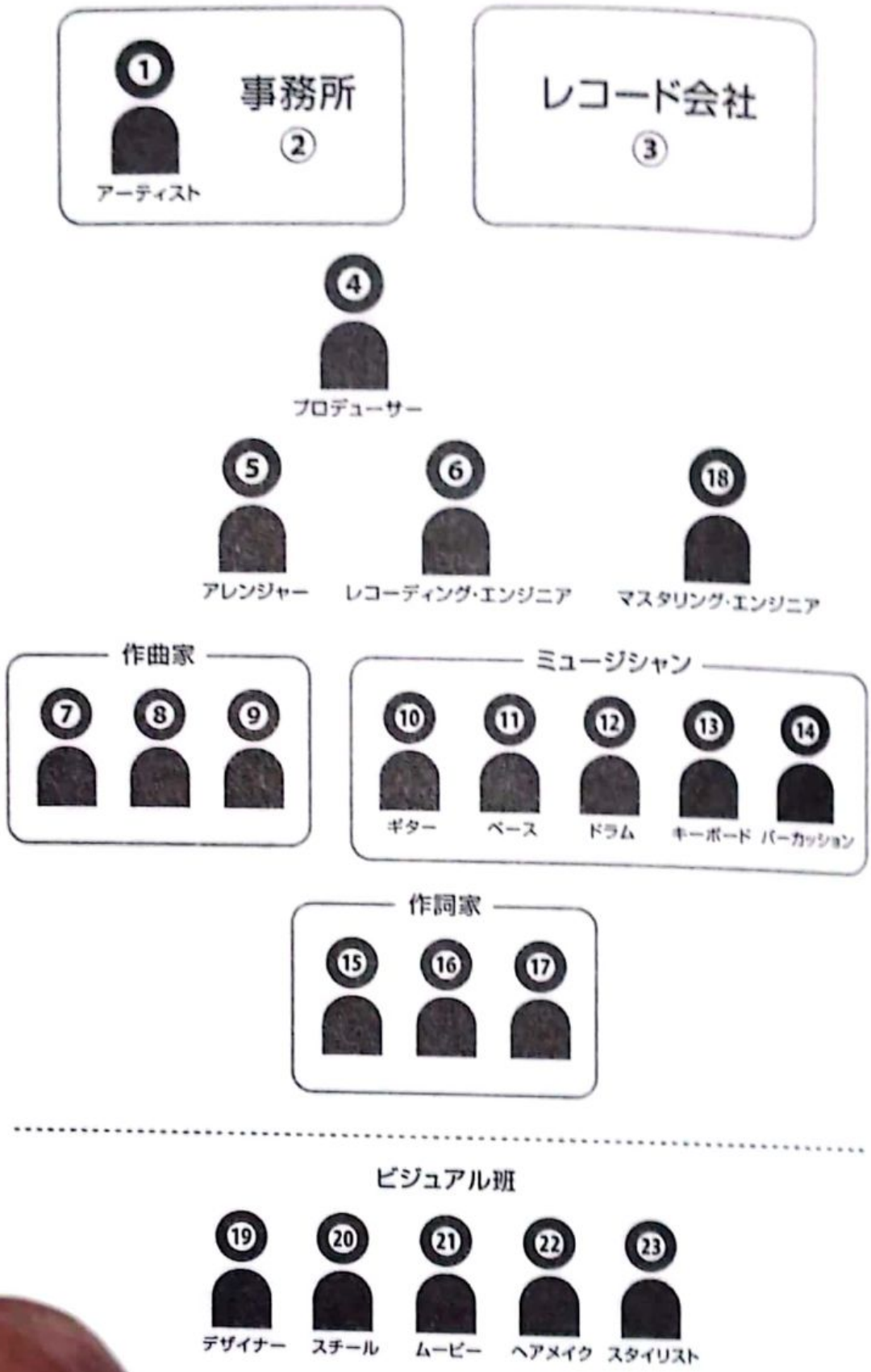
「作詞はチーム・プレー」の巻

♫CDの制作に携わる人々

本書を手にしているあなたは、どんな目的で作詞を学ぼうとしているのでしょうか？琴美ちゃんのように、バンドで作詞を担当することになった、シンガー・ソングライターとしてプロ・デビューを目指している、職業作詞家を目指している、などなど。立場や目標はそれぞれかもしれませんが、プロフェッショナルな音楽の現場において、「作詞家」がどのように作業を進めているのか、知っておいて損はないと思います。

左の図をご覧ください。まず、①がアーティストです。①は②という事務所に所属し、そこからお給料をもらいます。③は①のCDを出すレコード会社です。この夏、事務所とレコード会社の間で、アーティスト①をアルバム・デビューさせようということになりました。アーティスト①は18歳の女性ロック・シンガーだったとしましょう。まずスタッフは彼女のCDを誰に向けて作るのか、ということを考えます。CDを買ってくれるリスナー

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

は異性？　同性？　異性が多いほどアイドル的であり、同性が多いほどカリスマ的、コア的ともいえます。異性のファンが多いジャニーズやAKB48などはアイドルの代表です。逆に同性のファンが多い矢沢永吉や宝塚などはカリスマやコアの代表です。

楽曲はどんなタイプの曲？　アメリカン・ロック？　UKロック？　詞の世界はメッセージ性の強いもの？　それともラブ・ソング？　リスナーの年齢層は同世代？　幅広い世代？　などなど、リスナーを徹底的に絞り込みます。今回は「同性同世代ターゲット、メッセージ色の強いUKオルタナ・ロック」に決まったとしましょう。

♫作詞家は何を書くべきか？

音源の制作は④のプロデューサーを中心に進められていきます。プロデューサーは、わかりやすくいえば「監督」です。映画監督やサッカーの監督と同様に、俳優や選手、スタッフを選び、スポーツなら勝敗の、映画ならヒットの責任を負う重要な役割です。

プロデューサーは自分のチームのメイン、⑤アレンジャーと⑥レコーディング・エンジニアを招集します。いよいよ曲作り。まず作曲家⑦～⑨に、それぞれ4曲ずつ発注します。

発注内容は「アーティストは18歳の女性ロック・シンガー。同性同世代ターゲット、メッ

CamScannerでスキャン

セージ色の強いUKオルタナ・ロック」。3人から上がってきた曲は、何度かボツや手直しが行なわれ、最終的に⑤アレンジャーにわたり、⑩〜⑭のミュージシャンたちによってオケのレコーディングが始まります。彼らはどんなふうに演奏するのか？　キーワードはもちろん「アーティストは18歳の女性ロック・シンガー。同性同世代ターゲット、メッセージ色の強いUKオルタナ・ロック」です。

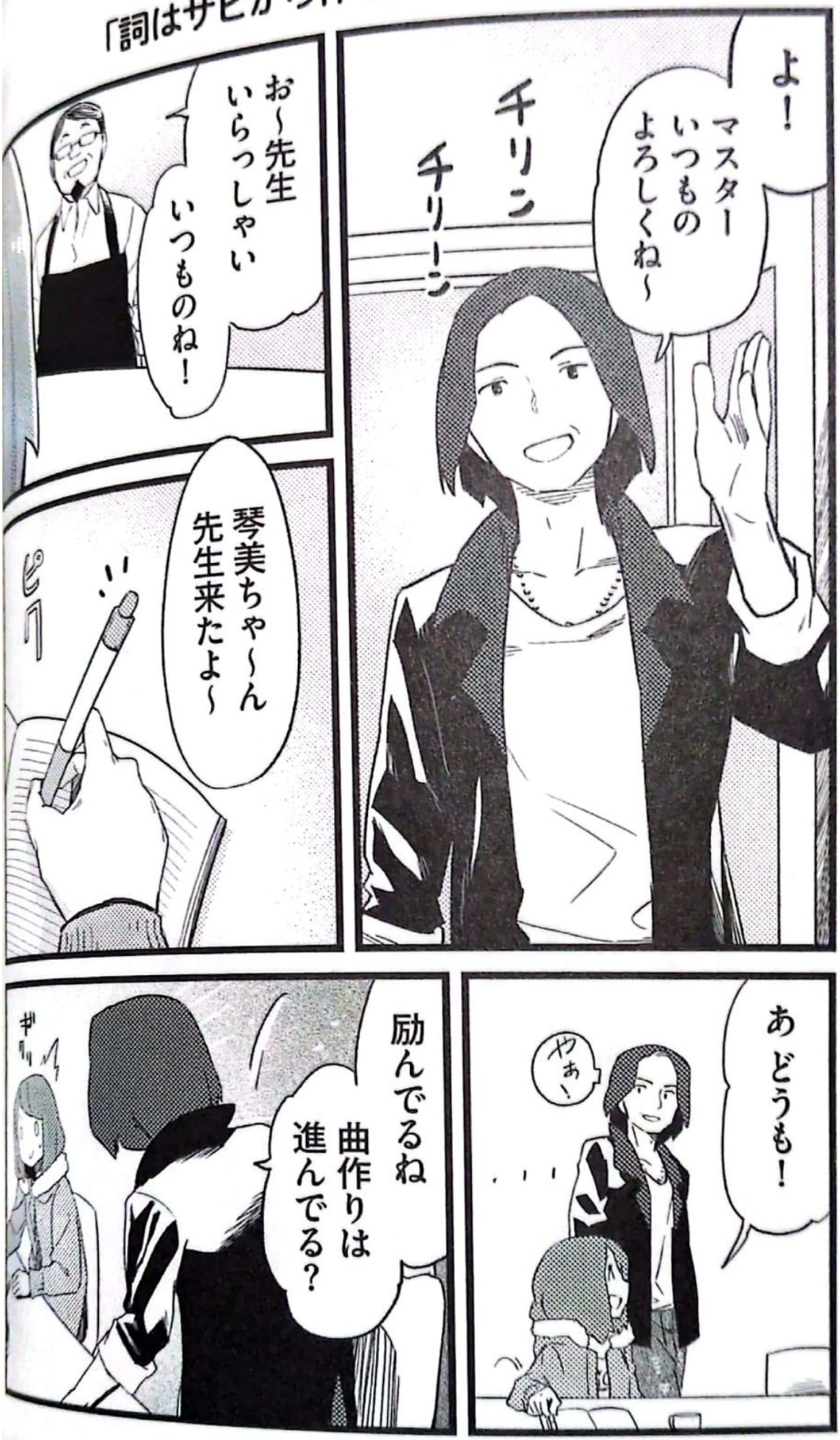
そしてやっと作詞家⑮〜⑰に依頼がきます。あなたならどんなテーマ、内容の詞を書きますか？　ここで『○山○子の半生』『△川△夫の息子の入学式』のような歌詞を書いていたら当然ボツです。では、どんな詞を書けばよいのでしょう。もうおわかりですね。「18歳前後の女性に向けたメッセージ色の強いUKオルタナ・ロック」な詞を書くのです。

めでたくOKが出た詞は、後日アーティストによって歌入れが行なわれ、最終的に⑱マスタリング・エンジニアによって「音の部分」が完成することになります。そしてこの「音」班と別の場所で、⑲〜㉓のビジュアル班がジャケットやポスターなどの制作をしていました。もちろん、彼らが意識するのも「18歳前後の女性に支持を得られそうなUKなビジュアル」です。このように、1枚のCDを制作するのに、これだけ多くの人が全員同じ方向を向いてプロの作業を進めていくのです。

CamScannerでスキャン

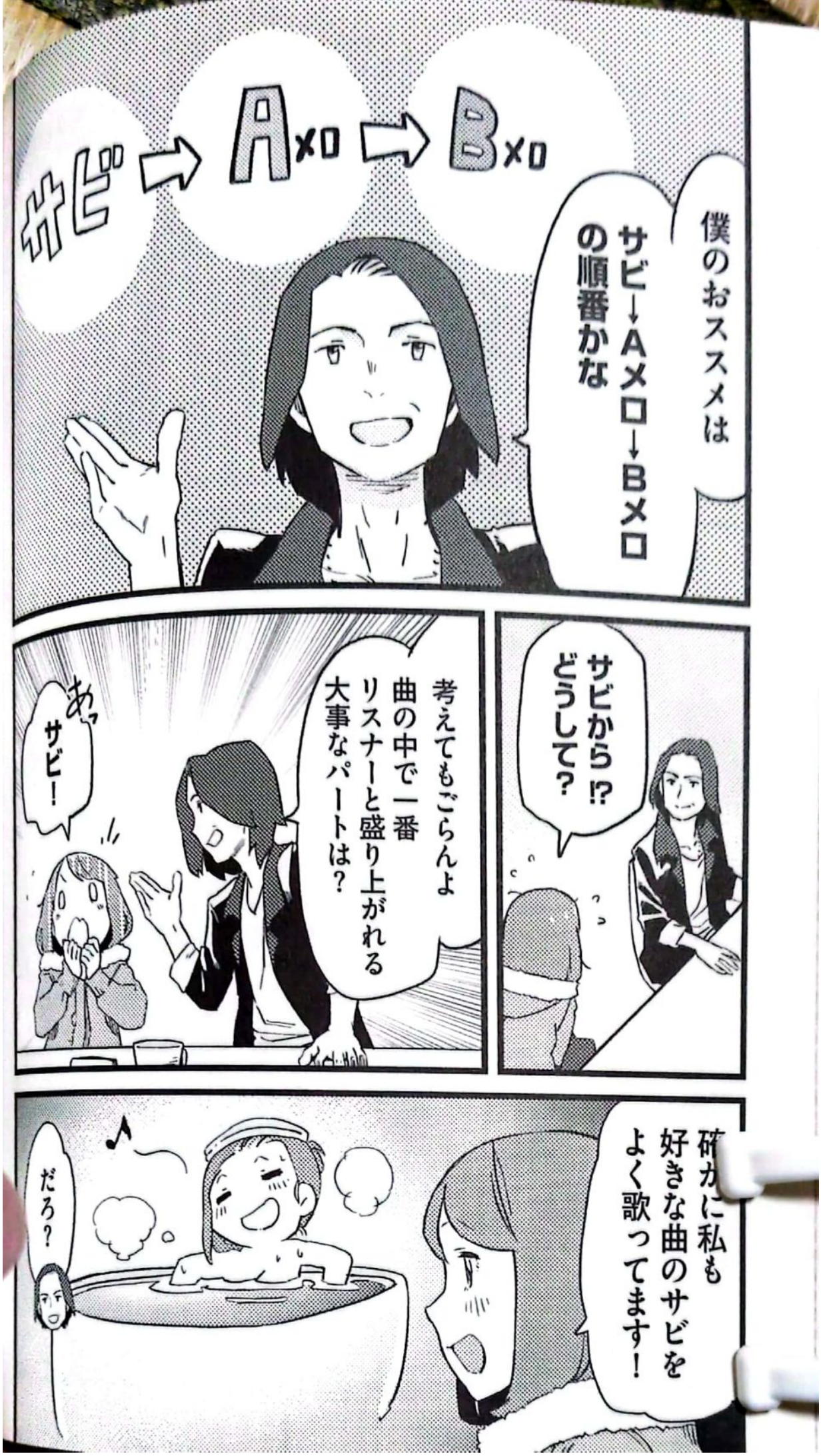
Chapter 1-3

「詞はサビから作り始める」の巻



CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

ほとんどの作曲家や
アレンジャーが
最初はサビから
曲を作り始めるんだ
とととととと
作詞も同じさ
作詞は文学じゃなく
音楽だからね！
おぉ～～！
はい
お待たせしました
本日の
スペシャル珈琲と
琴美ちゃんの
パフェね
ありがとう
ありがとう
ございます！
マスター！

CamScannerでスキャン

「詞はサビから作り始める」の巻

♫1行目から書いてはいけない

曲の3要素に作曲、編曲、作詞とありますが、詞も作曲や編曲と同じ方法で音楽的に作る方法を、まずは覚えましょう。この基礎を知らずに1行目から書き始められた詞は、音楽ではなく文学に近いものになってしまいます。

友人の作曲家やアレンジャーが曲のどの部分から作っているか、徹底的にリサーチしたことがありました。すると、彼らのほとんどから「サビ」からメロディやアレンジを考え始める、という答えが返ってきました。曲の3要素のうちのふたつがサビから作り始められているなら、詞もサビから作り始めるのが「音楽的な詞」の基礎といえるでしょう。そして作曲家とアレンジャーは、どんなことを意識してサビを作っているのでしょうか？

【作曲家】

CamScannerでスキャン

＊覚えやすいキャッチーなメロディ
＊エモーショナルな（感情的、感動的な）メロディ
＊誰でも歌えるシンプルなメロディ

【アレンジャー】
＊曲のなかで一番盛り上がるアレンジ
＊ライヴなどでノリやすいアレンジ
＊覚えやすい派手なアレンジ

これがアンケートで得られたおもな回答です。これを詞に当てはめると、サビは「シンプルで覚えやすくエモーショナルな詞」ということになります。これが作曲やアレンジと一体となった、文学ではない「音楽としての詞」の作り方なのです。

では、サビの次はどこを作ればよいのでしょう？　作曲家やアレンジャーの多くは「サビ→Aメロ→Bメロ」の順番に作るそうです（当然、例外もあります）。音楽の一部として考えるなら、作詞もこの順に書くのが基本だということを覚えておきましょう。

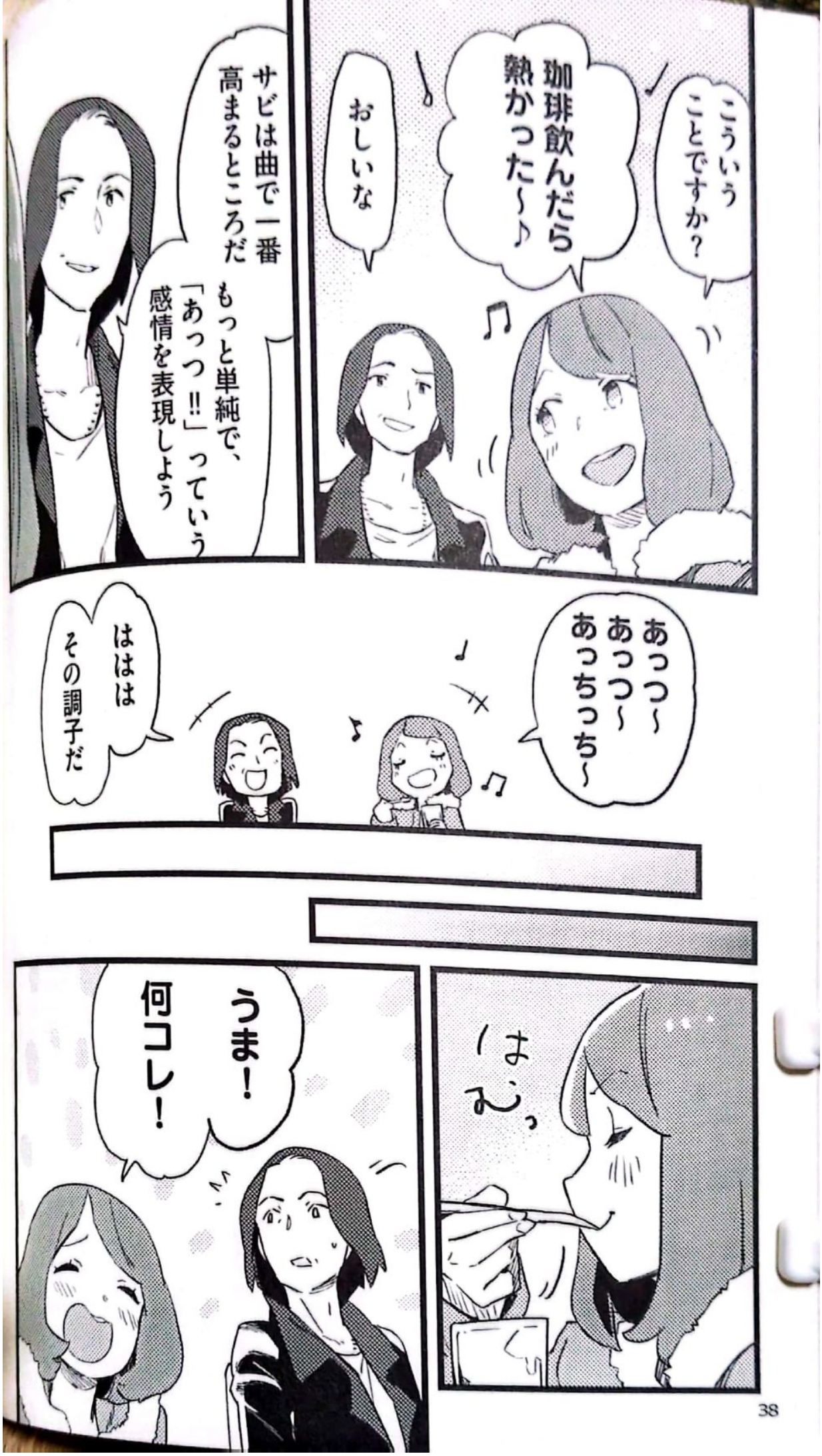
CamScannerでスキャン

Chapter 1-6

「サビの作り方」の巻

CamScannerでスキャン

そうなの？
ちょっと
ちょっと
ちょっと



CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

「サビの作り方」の巻

♫サビにはプリミティブでシンプルな言葉をのせる

左の図を見てください。これはポップスなどで多い典型的な構成のとある曲について、作曲、アレンジ、各楽器パートがAメロ、Bメロ、サビをどのように作り、どのように演奏しているか、という表です。「音楽としての詞」を書くために、この表をもとにサビ→Aメロ→Bメロを作っていきましょう。

表の「サビ（Cメロ）」を見ればわかるとおり、全員のキーワードは「エモーショナル」、そしてメロディのキーワードは「シンプルで覚えやすい」です。これは、前項でも紹介したとおり、この表の曲に限らず、ポップスの多くに共通したキーワードと言えるでしょう。

では作詞における「エモーショナル」かつ「シンプルで覚えやすい」フレーズとはどのようなものか？　答えはとても簡単です。言葉で考える前に最初に口について出てくる感情

CamScannerでスキャン

	Aメロ	Bメロ	サビ(Cメロ)
作曲	●キーC ●メジャー7th(シ)と9th(レ)の音をメインに動きの少ない淡々としたメロディ ●分数コードを主体としたコード進行	●転調 ●大きな(長い音符の)メロディ	●キーC ●シンプルで覚えやすく、エモーショナルなメロディ ●4度Fから始まるAmを中心にしたキャッチーなコード進行
アレンジ	●8ビート ●分数コードを生かした淡々としたアレンジ	●16ビート ●全体的に全音符でスケールの広がるアレンジ	●8ビート ●エモーショナルで疾走感のあるアレンジ
ギター	●淡々としたアルペジオ	●全音符でコード弾き(ハイ・ポジション)	●1、5、8度のパワー・コードで8分音符刻み ●オーバードライブ ●ff　エモーショナルに
ベース	●分数コード:C→Dm/C→Em/C→Dm/Cのように、ルートはCのままの4分音符刻み	●全音符	●ルートの8分音符刻み
ドラム	●8ビート ●ハイハット:クローズで8分 ●スネア:2拍4拍 ●バス・ドラム:4分 ●アクセントをつけずに淡々と	●16ビート ●ライド(カップ):8分 ●スネア:3拍目 ●バス・ドラム:1拍目 ●mp	●8ビート ●ハイハット:オープンで8分 ●スネア:2拍4拍 ●バス・ドラム:4分 ●ff　エモーショナルに
キーボード	●ピアノ:コードを全音符	●ピアノ:8分音符アルペジオ ●大きなメロディのシンセ・ストリングス	●ピアノ:1拍半アクセントで8分刻み ●ff　エモーショナルに

CamScannerでスキャン

たとえば今日一日何も食べていなくておなかがペコペコのとき、深夜TVでラーメンのCMを観た瞬間、みなさんは何と言いますか？「うまそ～」「おなかすいた～」「食べたい～」以外のことを言う人がいるでしょうか？　たとえば突然恋人に「別れよう」と言われたら、最初に口をついて出てくる言葉は何でしょう？「え？　何で？」「どういうこと？」「どうして？」と、きっと言うでしょう。「同じ夢を追いかけたのに？」「どちらかが先に大人になってしまったの？」などとその瞬間に言う人がいるでしょうか？

つまりサビの一番エモーショナルなメロディとアレンジのフレーズには、一番エモーショナルな言葉がのるべきなのです。しかもそのフレーズはプリミティブな（最初に口をついて出る原始的な）フレーズでなければメロディやアレンジとリンクしません。「いやだ！」「痛い！」「会いたい！」「悲しい！」「幸せ！」「やった！」「好き！」「嫌い！」「サイテー！」など。プリミティブな言葉を並べてみると、ひとつ気づくことがあります。それは年齢、時代、性別、国などに関係なく、人間そのものが感じる原始的な感情である、ということです。100年前のアジアの6歳の男の子にも100年後のヨーロッパの70歳のおばあさんにも「寂しいよ」「嬉しいよ」という感情は共通なのです。

ところが、ここでひとつ大きな問題があります。みなさんは、プリミティブでシンプル

CamScannerでスキャン

なフレーズが書けないのです。正確に言うと「書けない」のではなく「書かない」のです。サビに「愛してる」だの「悲しい」だの、小学生でも書けそうな簡単なフレーズを書くのは自分の才能を低く見られそうだと勘違いしているのでしょう。しかし、作詞とは自分の才能を世に知らしめるための行為ではありません。繰り返しになりますが、作詞とはリスナーの代弁、すなわち「ラーメンのCMを見た人の気持ち」「突然恋人に別れようと言われた人の気持ち」の代弁です。それこそが作詞の基礎であり普遍的な書き方です。

♫Howでオリジナリティを出す

さて、ここからが「サビの作り方」の本番です。「小学生でも書けるシンプルな感情」をオリジナルなフレーズにすることのできるオーソドックスで効果的なテクニックがあります。それは「Ｈｏｗ」つまり「どれくらい」を書くことです。日本には昔からとてもオリジナリティにあふれた素敵な表現があります。たとえば「欲しい！」「かわいい！」「忙しい！」といった原始的な感情が次のような独創的な表現になります。

＊「のどから手が出るほど」欲しい！

CamScannerでスキャン

＊「目のなかに入れても痛くないほど」かわいい！

＊「猫の手も借りたいほど」忙しい！

まだまだ書き出せばきりがありません。このオリジナリティあふれる「Ｈｏｗ」と「小学生でも書けるシンプルな感情」を組み合わせるのです。「眠い！」……どれくらい「眠い！」のでしょう？「世界中の目覚ましを壊してしまいたいほど」眠い！のか……、「冬眠したいほど」眠い！のか……。みなさんも考えてみてください。

♫感情を書くときの注意点

さて、ここでアマチュアの方が詞を書くときによく陥る注意点をひとつ挙げておきます。それは詞が「大げさになってしまう」ということです。「ロマンチックすぎる」「ドラマチックすぎる」と言い換えてもよいでしょう。人間の感情にはメーターがＭＡＸに振りきった激しいものから、ほとんどメーターの振れていない「まったり」とした感情や、「ぼんやり」とした感情もあります。みなさんの日常を思い返してみてください。「すごく寂しい！」というときもあれば、「なんとなく寂しい」というときもあります。「たまらなく会

CamScannerでスキャン

いたい！」というときもあれば、「今、何してるんだろ？」と、ぼんやり会いたくなったりするときもあります。

リアルな詞とは、そんな日常のメーターの振りきっていない感情が書かれている詞です。たしかに「メーターの振りきった」詞のほうが書きやすいでしょう。しかし「別れた」「出会った」「恋に落ちた」、そんな大事件をわざわざ起こした詞を作るのは簡単ですが、安易です。たとえば「なんか食べようよ」「どっか行こうよ」。こんな曖昧でありふれた感情のほうが、激しい感情よりもいい作品に仕上がったりします。先に述べた「エモーショナルな感情を書く」ということと「メーターの振りきれてない感情を書く」ということが相反するように思えるかもしれませんが、以下のように解釈してください。

＊曲やアレンジの温度が100℃の場合→詞のサビも「エモーショナルな100℃の感情」を書く

＊曲やアレンジの温度が30℃の場合→詞のサビも「エモーショナルな30℃の感情」を書く

「まったり」「ぼんやり」した感情でも、曲全体から見ればエモーショナルなのです。

CamScannerでスキャン

Chapter 1-5

「Aメロの作り方」の巻

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

じゃあこういうのどうですかね!?

私はパフェをすくったスプーンを口に運ぶ〜♪

こっちのほうがいいんじゃない？

昨日お店で食べたパフェ〜♪

え〜！私のやつの方がいいって！

いや私の方がいいよ絶対！

まぁまぁまぁ

どっちの歌詞も美味しい感情の元にはなっているけど

Aメロは歌詞の時間軸も意識する必要があるんだ

時間軸？

CamScannerでスキャン

そう
Aメロは
感情が湧き上がった
瞬間

Aメロ
現在
・私はパフェをすくった
スプーンを口に運ぶ
・昨日お店で
食べたパフェ
過去

サビ
うっま！
現在

つまりサビと同じ
時間軸の出来事を
書いた方がいいのさ

ってことは……
その理屈だと……

ヤァ…

今回は
私の勝ち
ってことね

ぬがあああああああ
悔しいいいいいい！

なんか……
ごめんね

CamScannerでスキャン

「Aメロの作り方」の巻

♫サビの感情に至った出来事を書く

それではサビの次にAメロの作り方を解説します。一番ノーマルでオーソドックスなAメロの作り方は「サビの気持ちになった瞬間のきっかけの出来事」を書くことです。サビの作り方でも書きましたが、たとえばサビが「はらへったー」ならば、Aメロはそのきっかけである「夜中のTVでラーメンのCMが流れた」ことを書きます。ここで特に注意してほしいのは、サビとAメロは時間的にまったく同じ瞬間であるということです。

＊ラーメンのCMを見た瞬間、おなかが鳴った
＊ヤカンのお湯に指が触れた瞬間、「アチッ」と叫んだ
＊ラッシュで背中を押された瞬間、あなたに会いたいと思った

CamScannerでスキャン

この1行で書かれた「ある一瞬の出来事と感情」を、Aメロに「出来事」、サビに「感情」と、分けて書くということです。なぜこのように書くのでしょう？　作曲や演奏と密接にリンクさせるためです。41ページの図を見直してください。作曲者はBメロで転調していますが、転調後はまたAメロと同じキー（調）に戻っています。この図で作曲がAメロ＝「淡々、キーがC」、サビ＝「エモーショナル、キーがC」だとしたら、この「キーがC」が詞では「同じ瞬間」とリンクし、「淡々」が詞では「きっかけ」、そして「エモーショナル」が詞では「感情」とリンクする、ということです。

図で演奏はどうなっているでしょう？　たとえばドラムのAメロとサビを比べてみてください。ドラムはBメロだけ16ビートになっていますが、サビになるとまたAメロと同じ8ビートに戻っています。これはリスナーに「同じ瞬間」を連想させます。またAメロ＝「ハイハットはクローズ、8ビート」、サビ＝「ハイハットはオープン、8ビート」となっている点にも注目してください。クローズのハイハットは「チッチッチッ」という乾いたリズムを刻み、オープンのハイハットは「シャーシャーシャー」と音量も大きく、ノイジーでとても攻撃的なリズムを刻みます。つまり、作曲とドラムは「淡々」＝「乾いたリズム」、そして「エモーショナル」＝「攻撃的なリズム」と絶妙にリンクしているのがわかると思

CamScannerでスキャン

います。ドラムだけでなくすべてのパートがこのようにリンクしているのです。作詞もこの曲のチームの一員として、すべてのパートとリンクさせて書くわけです。

♫「理由」＝「同じ瞬間」ではない

「瞬間」と「淡々」について、もう少し詳しく説明していきます。「なぜおなかがグーと鳴ったの？」という質問に、おそらくほとんどの人は「朝から何も食べてないから」とか「忙しくて食事する時間がなかったから」と「おなかがすいている理由」を答えるでしょう。しかし、「理由」は一瞬のことではなく、時間が少し長くなります。

＊朝から何も食べてないから→深夜におなかが鳴った→これは時間が10時間以上経っています。

＊去年別れてしまった→あなたに会いたいと思った→これは時間が1年経っています。

「おなかが鳴った」「あなたに会いたいと思った」は一瞬の出来事です。なおかつ「曲のAメロとサビは同じキー」「ドラムのAメロとサビは同じ8ビート」が「同じ瞬間」を表

CamScannerでスキャン

現しているとしたら、詞はAメロで「理由」を書いてはいけないのです。同じ瞬間で考えれば、「ラーメンのCMを見た瞬間、おなかが鳴った」「ラッシュで背中を押された瞬間、あなたに会いたいと思った」なのです。

みなさんはこれまでいくつ恋愛を経験してきたでしょう？　思い返してみてください。恋愛が終わるにはやはり「理由」と、もう別れようと決めた「きっかけ」があったはずです。だんだん時間がすれちがい、だんだん会話もなくなり、だんだんお互い優しさもなくなり、やがていがみ合うようになって……これが別れた「理由」です。ある日同じTVを観ていて自分はつまらないのに相手だけがある場面で笑った。その瞬間もう別れようと決めた。電話するって言われたのに、ずっとかかってこないので携帯電話をベッドに投げた。その瞬間もう別れようと決めた。これが「きっかけ」です。つまり「きっかけ」とは「堪忍袋の緒が切れて感情が吹き出す瞬間」のことなのです。

♫「淡々」とは、「客観的」ということ

41ページの図のAメロでは、すべてのパートが淡々と作られ、淡々と演奏されています。それにリンクして詞もAメロは淡々と作るべきです。「淡々と作る」とは、簡単に言うと「客

CamScannerでスキャン

観的に書く」ということ、別の言い方をすれば「主観や感情を交えず書く」ということです。「客観的に書く」というのは、どういうことでしょう？　主観と客観の表現の違いとして以下のような例を挙げておきましょう。

＊激しい雨→窓を叩く雨

＊静かな部屋→時計の音が響く部屋

＊君は悔しそうにうつむいた→君は唇をかんでうつむいた

「激しい」「静かな」「悔しそうに」はそれを見聞きした人の主観です。「窓を叩く」「時計の音が響く」「唇をかんで」は見たまま聞いたままの客観です。先ほど「ラッシュで背中を押された瞬間」というフレーズを使いましたが、これも単に「混んだ電車」「ラッシュの車内」と書くだけでは主観的な表現です。なぜこのフレーズを使ったかといえば、単純にこの瞬間が一番ムカッと嫌な気分になるからです。ハーッとため息が出ます。その瞬間、堪忍袋の緒が切れて、たまっていた感情が吹き出すわけです。

CamScannerでスキャン

♫「きっかけ」を書くときの注意点

Aメロの「きっかけ」を書くときにも、サビ同様「ドラマチックすぎない」ことを心がけましょう。特に以下の3つは、ありがちな「ドラマチックすぎるきっかけ」です。

1 雨が降ってくる→悲しいときには必ず雨が降るでしょうか？「気分は最悪なのに天気がいい」、このほうが現実だし、リアルだし、切ないのではないでしょうか。

2 夕焼け→悲しいときは、必ず夕暮れどきですか？ 朝の通勤電車のなかでだって、ランチタイムだって、シャンプーしているときだって、悲しいときは悲しいのです。

3 思い出の（遠い）場所→あなたはこの5年間に別れた恋人と行った思い出の（遠い）場所に何回行きましたか？

作詞の基礎としては、なるべくこういった「ドラマチックすぎるきっかけ」を使わずに書くことをおすすめします。とはいえ……シングルの詞を書くときは「ドラマチックなきっかけ」を書いたほうが喜ばれたりします（笑）。

CamScannerでスキャン

Chapter 1-6

「Bメロの作り方」の巻

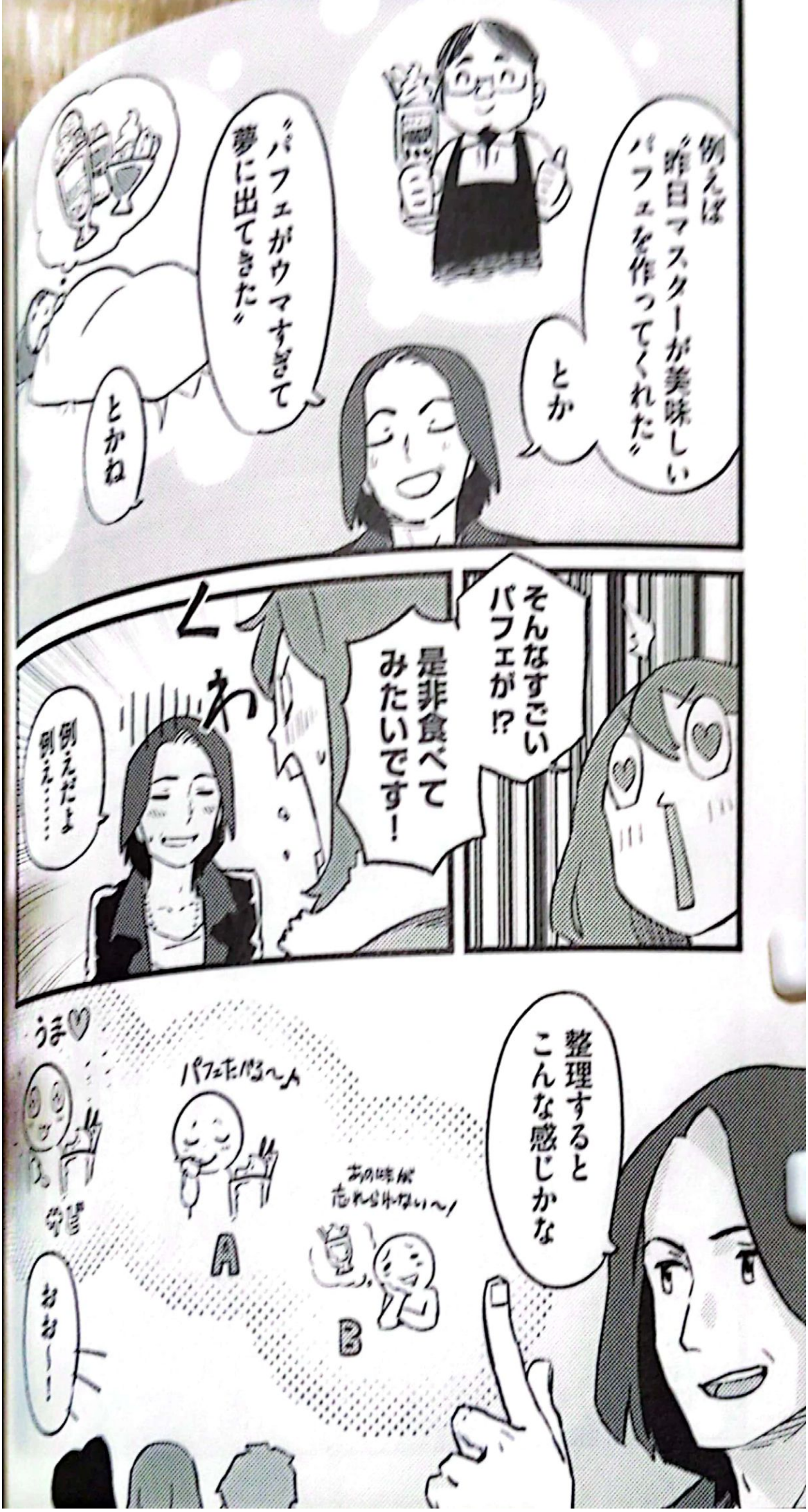
CamScannerでスキャン

よく食べるな〜
琴美は大学でもいっつも何か食べてるもんね
ちょっとやめてよ
講義中にも食べてるみたいじゃん

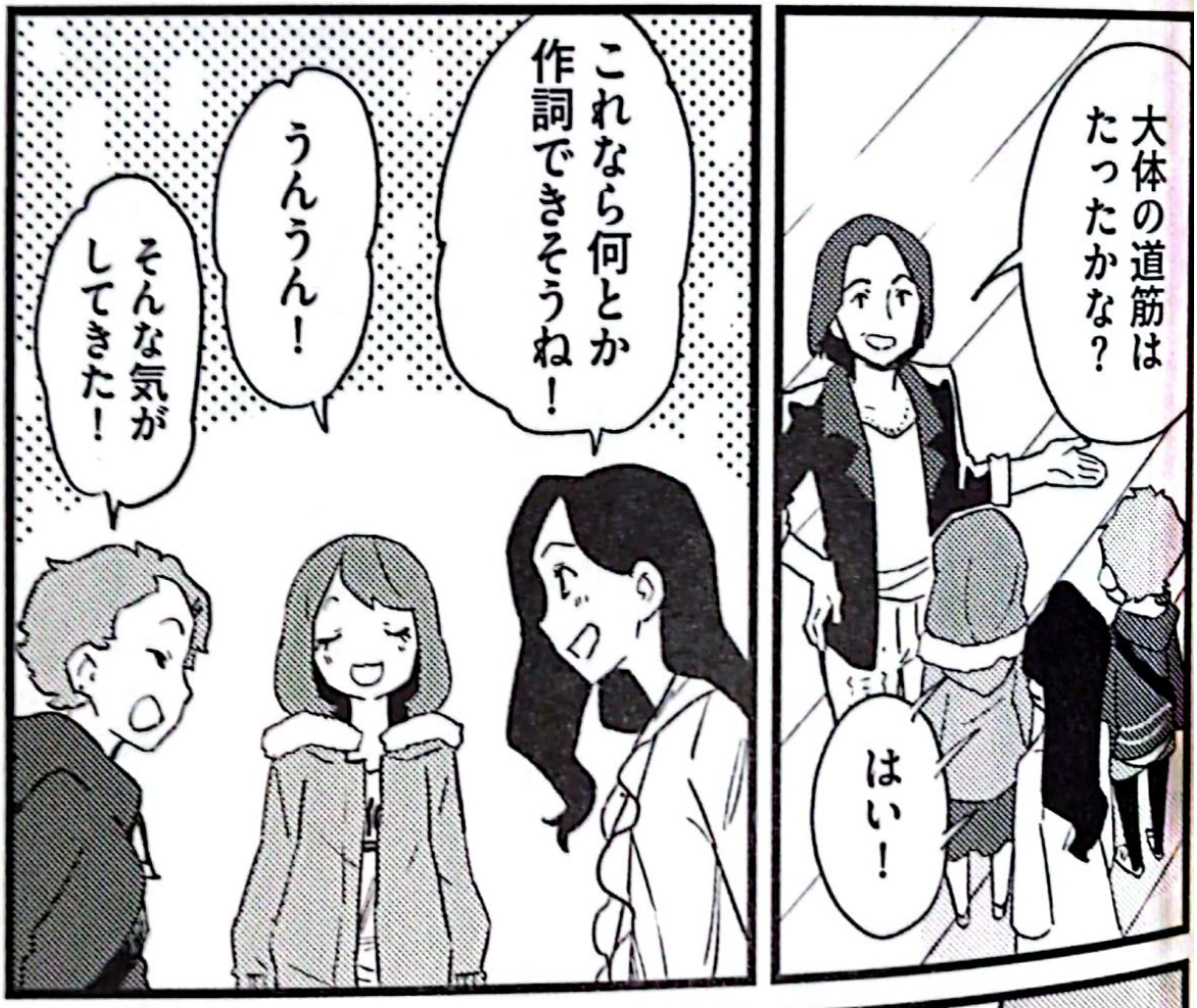
それじゃあ最後にBメロの書き方を教えよう！
はーーーーい！

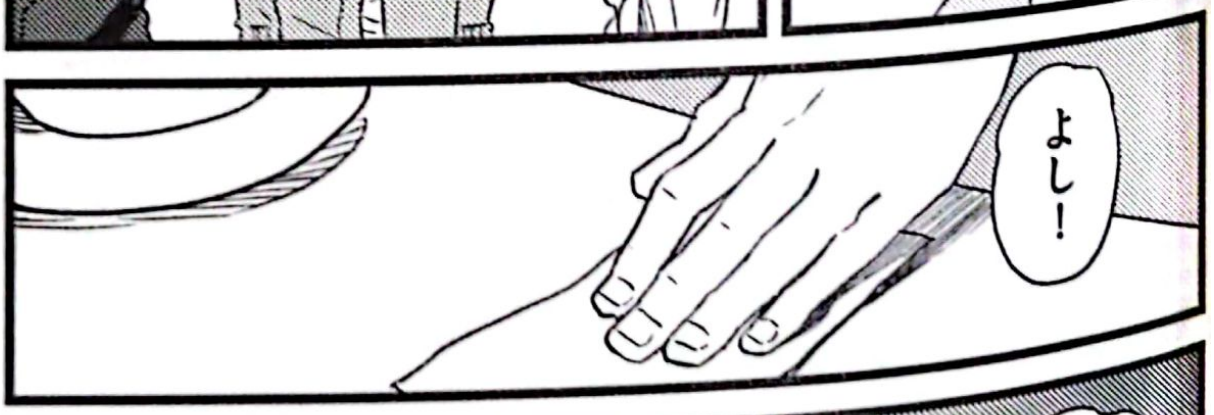
Bメロはね
サビやAメロとは違う時間軸の話を入れるんだ
過去や未来の出来事ってことですか？
そうだね

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン





CamScannerでスキャン

「Bメロの作り方」の巻

♫「別の部品」を書く

サビ（感情）～Aメロ（きっかけ）と来て、最後にBメロの作り方です。もう一度41ページの図を見てください。このブロックだけAメロやサビと随分違うことがわかるでしょう。まず、キーが転調しています。リズムが8ビートから16ビートに変わっています。ポップスの多くの曲において、このようにBメロでは雰囲気がガラッと変わります。リズムもキーも違えば、曲としても演奏としてもほかのブロックとは「まったく別の部品」と言えるでしょう。ということは、作詞家も必然的に「別部品」を書けばよい、ということになります。

Aメロやサビには、今の瞬間的な感情やそのきっかけを書きましたね。一番シンプルに「別部品」を探すには、単純に「瞬間的な今」とは逆の部品を使う、という方法があります。つまり「（長期的な）過去もしくは未来のこと」です。Aメロで書いてはいけないと言っ

CamScannerでスキャン

た「理由」を書いてもよいでしょう。「はらへったー」を例にするなら、「昨日からずっと何も食べていない」となり、時間軸としては24時間以上前のことになります。このフレーズをBメロに入れ、今まで出てきた「はらへったー」の部品をAメロから順番に並べてみましょう。サビの横線部分は任意にオリジナリティにあふれた表現に入れ替えてみてください。

A 夜中のTVでラーメンのCMが流れた

B 昨日からずっと何も食べていない

サビ はらへったー、おなかと背中がくっつくほどはらへったー

このようになります。これが「作詞」です。え、これが!?と思われるでしょう。Bメロは「別部品」と書きましたが、乱暴な話、「別部品」なら何でもいいのです。詞になります。試しにBメロだけ入れ替えて、同時にサビも少し変えてみましょう。

A 夜中のTVでラーメンのCMが流れた

CamScannerでスキャン

B 去年別れた君はとてもよく笑う人だったね

サビ はらへったー、泣きたいほどはらへったー

……成り立っていますね。

♫「会いたい」の場合

では、もうひとつの例も順番に並べてみましょう。「会いたい」ではどうでしょう。Aメロ（きっかけ）とサビ（感情）の「今」のブロックは次のとおりです。

A ラッシュで背中を押された瞬間、あなたを思い出した

サビ 会いたい、歩き出せないほど、あなたに会いたい

これに「今」ではない「違う時間」（別部品）のBメロを入れてみましょう。まずは、ふたりが初めて出会った日のことを入れてみます。

CamScannerでスキャン

A ラッシュで背中を押された瞬間、あなたを思い出した
B あの日、あなたはわたしの目を見て少年のように笑った
サビ 会いたい、歩き出せないほど、あなたに会いたい

Aメロが客観的に書かれているので、ここはあえて対比させるために主観的に「少年のように」としました。次に、ふたりが別れた日のことを入れてみましょう。

A ラッシュで背中を押された瞬間、あなたを思い出した
B あの日、あなたはわたしの目を見ずにさよならと言った
サビ 会いたい、歩き出せないほど、あなたに会いたい

いかがでしょうか？　ここで例に出して書いているのは、ほんの1行のフレーズですから厳密な作詞の作業とは言えないかもしれませんが、基本的構造はここまでに示したとおりです。そして口をすっぱくして言いますが、これは作曲やアレンジとリンクしたもっとも「基礎的な作詞」です。

CamScannerでスキャン

ユーミンの歌詞のすごさ

既存の詞を例に挙げて、これまで書いてきたことを当てはめてみましょう。松任谷由実さんの「DESTINY」という有名な曲です。ネットで歌詞を検索するなどして、特にこの詞の2番を見てください。Aメロとサビを順に見てみると、「今」の時間としてつながっているのがわかると思います。

サビにはシンプルでプリミティブな感情「どうしてなの」が書かれています。「なんで？」「どうして？」です。ここは子供でも書けるフレーズです。しかし、彼女が天才と呼ばれるところは「今日にかぎって安いサンダルをはいてた」という部分です。これはサビの作り方で説明した「How」の変形ですが、この「How」こそが才能の見せどころです（凡人のフレーズなら「今日にかぎってちゃんとメイクをしてなかった」みたいになるのでしょう）。このフレーズにすべての女性は「あ！　私のこと！」と叫びます。その「安いサンダルをはいてた」ことを悔やむきっかけがAメロに書かれています。別れた彼と偶然出会う場面です。そしてBメロを見てください。Aメロやサビの「今」ではない、「別れてから今日に至るまでの数ヵ月〜数年」がたった4行で見事に書かれています。

彼女の詞はその独特で華やかな単語の選び方に注目が集まりがちですが、それだけではありません。作曲やアレンジとの完璧な「リンク」ができていて、なおかつそこに誰もが経験する「感情」を独特な角度で表現するテクニックがプラスされているからこそ、多くのファンに支持されているのでしょう。

CamScannerでスキャン

Chapter 2

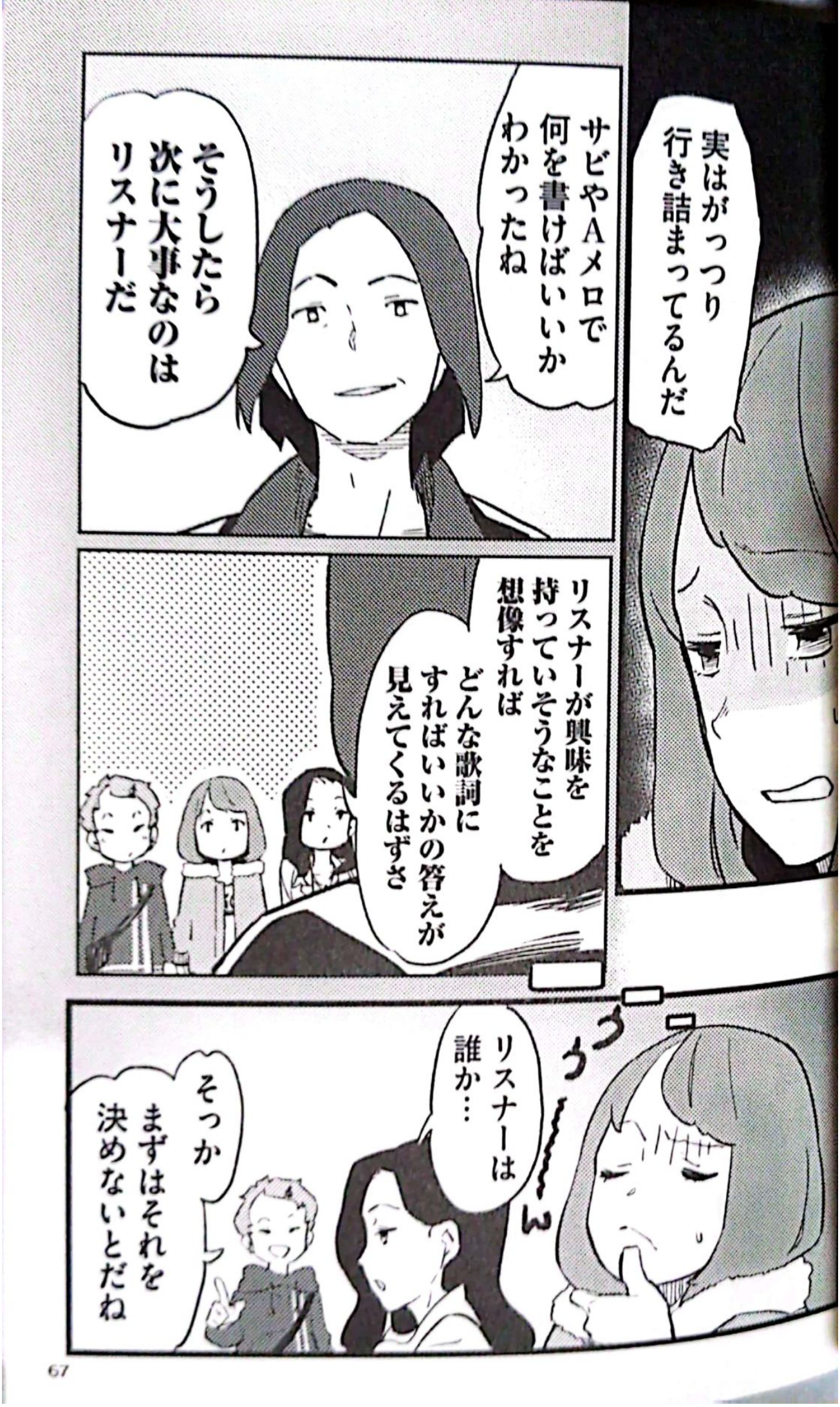
言葉とメロディ

CamScannerでスキャン

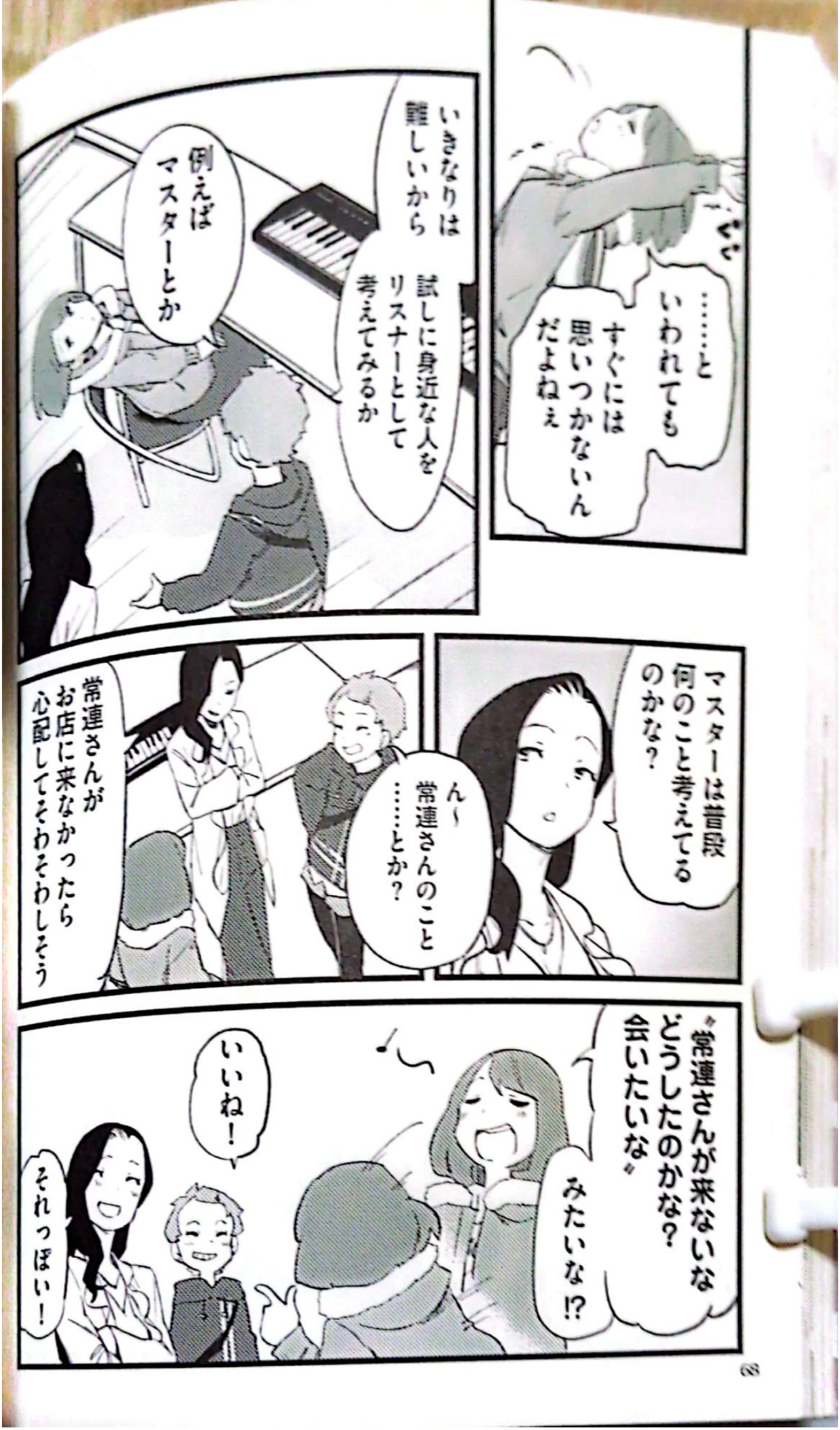
Chapter 2-1

「詞は誰の視点で書く?」の巻

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

で結局誰に向けて曲を作る？

……私

先輩たちのための曲を作りたいな

先輩……かそうだね

たくさんお世話になってるし

賛成！

先輩たちってどんな曲が好きだったっけ

たしかジャンルで言うと……

CamScannerでスキャン

「詞は誰の視点で書く？」の巻

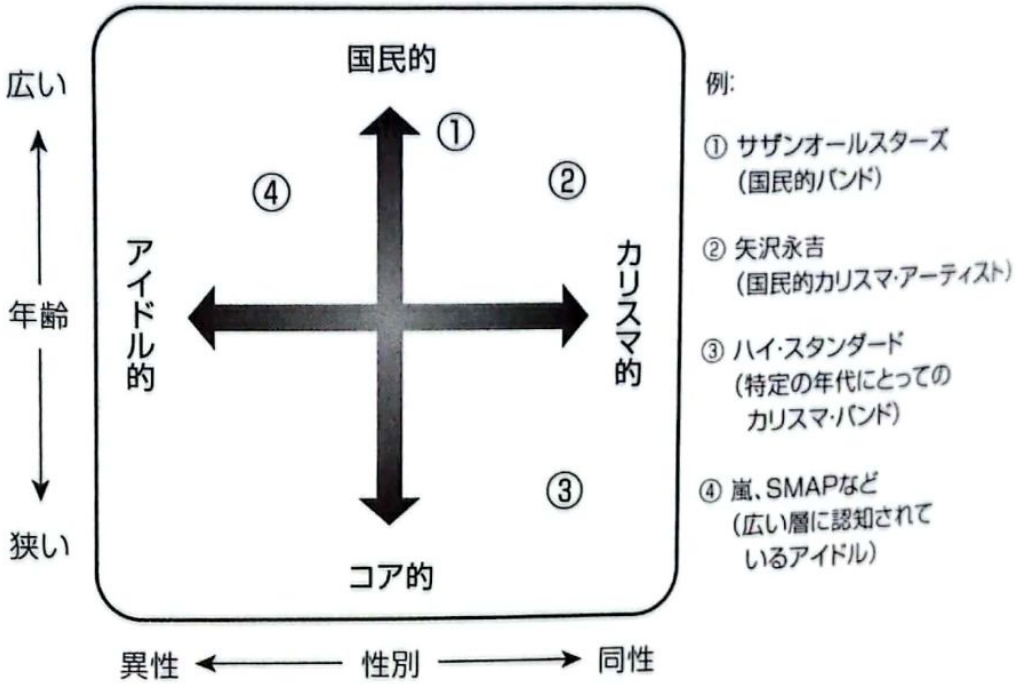
♫自作曲に詞をつけるときもターゲットを想定する

レコード会社でCDを作る場合は、チームとしてのターゲットが決まっています。アイドルだったらターゲットは異性。女性アイドルなら男性がターゲットになりますし、男性アイドルなら女性がターゲットになります。反対にコアでカリスマ的なミュージシャンなら同性がターゲットとなります。

もし、あなたがシンガー・ソングライターで、これからデビューを目指しているというのであれば、まずは自分がライヴをやるときに、客席にどういう人たちにいてほしいのか、どんな人たちが客席にいると嬉しいのか、それを考えてみるとよいと思います。同世代の男性に観に来てほしいのか、それとも同世代の女性なのか、もしくは老若男女を問わず、みんなに観に来てもらいたいのか、それとも恋人同士で来てもらいたいのかといったことです。

CamScannerでスキャン

アーティストとターゲットの関係



30代、40代のアーティストの方が「自分と同世代のリスナーを」とおっしゃったりすることもありますが、できれば「もっとも音楽に多感だった頃の自分、音楽にもっとも熱中していた頃の自分」をターゲットにしたほうがよいと思います。その頃の自分にカッコいいと言わせないかぎり、やっぱりダメだと思うのです。

いずれにしても忘れてほしくないのは「作詞とはリスナーの代弁」であるということです。それを頭に入れながら、あなたにとってのリスナーを見つけてみてください。

♫「僕」や「私」が作者である必要はない

詞を書くときは、自分もしくは詞を提供するアーティストが、ターゲットにしているリス

CamScannerでスキャン

ナーの視点で書きます。少し過激ですが、たとえば援助交際をしている女子高校生が詞のテーマだったとしましょう。この場合、多くの人は「君はもっと自分を大切にしようよ」という詞を書いてしまうんです。でも、それは作者目線なんですね。これをリスナー視点というか、援助交際をしている女子高生の視線で書き換えるなら、「えっ、何が悪いの？誰にも迷惑かけてないわ」って書くべきなのです。

松任谷由実さんの曲に「セシルの週末」という喫煙や万引きをする不良少女の歌があります（興味のある方はネットで歌詞を検索してみてください）。そんな彼女に彼氏ができて、徐々に心が変化していくという内容の詞ですが、もしこの曲を実際の不良女子高校生が聴いたとしたら、「あ、これ、私の詞だ！」というふうに受けとってもらえると思うんです。でも、ここに「自分をもっと大切にしなさい」なんてメッセージが来たら、「ほっといてよ！」という反応しか返ってこないわけです。ですから落ち込んでいる人に「元気を出せよ」なんていう詞を書くのは基礎の作詞としてはもってのほかなのです。言われた当人からしてみれば、「お前に何がわかるんだ！」としか言いようがないですから。

詞の場合は「僕」とか「私」とか一人称で書かれていたとしても、それは必ずしもイコール自分（作者）である必要はありません。「セシルの週末」でいえば、「私」はユーミンで

CamScannerでスキャン

はなく不良少女なのです。

♫日常の何気ない会話のなかにもヒントはある

自分の体験だけで作詞をすると、詞の内容が狭まってしまいます。しかし、経験していないことを書くのは難しいですし、人間、あらゆることを経験することは無理なので、これはもう、取材しかありません。取材といっても、日常の何気ない会話のなかにもヒントはあります。たとえば、世の中には玉ねぎが好きな人と嫌いな人がいますよね？　玉ねぎを好きな人が、嫌いな人にとっての苦手な理由を考えると「ニオイかな」とか「ツンと鼻に来る感じかな」なんて想像してしまうわけですが、実際に理由を聞いてみるとそれは「食感」だったり、まったく違う感想だったりします。

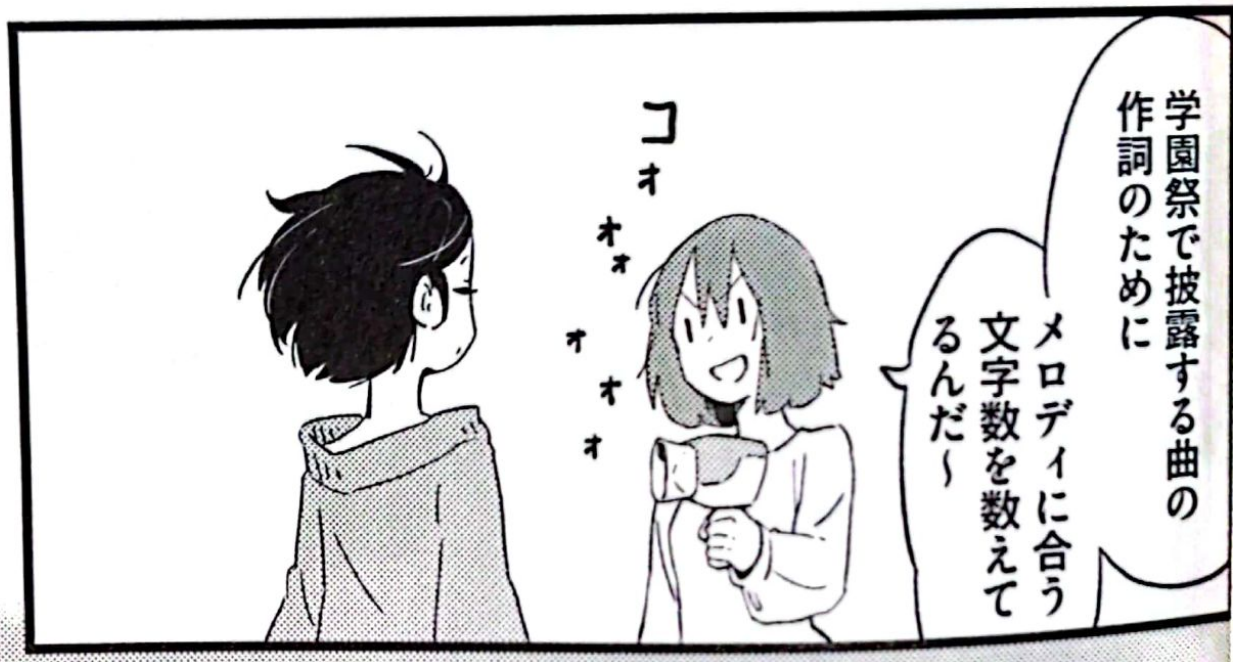
だから「玉ねぎ嫌い」という詞を書いたとして、玉ねぎの嫌いな人に「この作詞家も本当に玉ねぎが嫌いなんだね！」と感想を抱かせる詞にするためには、やっぱり実際に嫌いな人に取材をするしかないのです。特にあなたが男性だとして、女性に向けた詞を書く場合には、女性にヒアリングすることが必須になります。

CamScannerでスキャン

Chapter 2-2

「まずは字数表を作ろう」の巻

コ
ラ
ラ
ラ



CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

「まずは字数表を作ろう」の巻

♫曲を聴き込んでララで歌ってみよう

曲を受け取ったら、とにかく聴き込んで、徹底的に覚え込みましょう。それから、俳句の5・7・5のように字数表を作っていきます（図1）。たとえば童謡「チューリップ」なら「さいた　さいた　ちゅーりっぷの　はなが」なので、3・3・4・3ですね（図2）。こうして数字を書いたあとに句読点を入れていきます（図3）。句点（。）はボーカリストが息継ぎをするところで、読点（、）では息継ぎをする場合としない場合があります。字数表の作り方は人それぞれですが、まずはこれを参考にしてみてください。

その曲を自分で作ったような気持ちになるまで聴きこめば、字数表はおのずと作れると思います。基本的にメロディをララで歌った数を指で数えながら作ればよいでしょう。このとき、各音符の長さは関係ありません。7文字を「4・3」でとらえるかそのまま「7」でとらえるかは、聴き込んで自分にとって自然な切れ目であるかで判断してください。と

CamScannerでスキャン

図1　字数表の例

A	2・4 2・4 6 7・3
B	6・3 6・3 8
C	5 5 7・8 5 5 7・8

図2　歌詞と字数表の関係

例：童謡「チューリップ」

歌詞

さいた　さいた　ちゅーりっぷの　はなが

ラララ

ラララ　ラララ　ララララ　ラララ

字数表

3・3・4・3

図3　数字のあとに句読点を入れる

4と3の合計で7文字ということ

↓

3・3、・4・3。（7）

↑ 読点　↑ 句点

CamScannerでスキャン

にかく3・3・4・3といった数字の横には、文章と同じように必ず句読点をつけてください。逆に言うと、この数字や句読点で意味が切れるので、その文字数に合わない切れ方をする言葉は絶対のせてはいけないということです。

たとえば3・3となっているところに「青い空が（あおい　そらが）」は問題ありません。でも、「光と影」というフレーズは同じ6文字でも3・3に当てはめると「ひかり　とかげ」となって「トカゲ」に聴こえてしまってダメなんです。言葉のひとかたまりを「文節」と呼びますが、字数と文節は絶対に崩してはいけません。文節を見分ける方法としては「ね」や「さ」を入れる方法があります。たとえば「ひかりとね」「かげね」とか、「あおいね」「そらがね」というのは意味が通じるので大丈夫ですが、先ほどの3・3に「光と影」を入れてみると、「ひかりね」「とかげね」というふうに不自然なのがわかると思います。厳密に言うと「おはようございます」というのも、「おはようね」は成り立っていますが、「ございますね」だけでは意味が通じないので、「おはようございます」が1文節となり、9文字のところに入れることになります。

ただ、昨今、世の中にはメチャクチャな詞がとても多いです。たとえば「なにしてるのかな」というフレーズが、「なにしてるー♪（5）・のかなー♪（3）」のように切れてい

CamScannerでスキャン

る詞をどこかで聴いたことがあります。「のかな」って何？（笑）　最近の曲を聴いていると、こんなふうにありえないところでメロディが区切れていることが少なくありません。「別にいいじゃん」と思うかもしれませんが、少なくとも作曲者が嫌がるでしょう。字数表はギターでいえばチューニングだと思っています。チューニングの合っていないギターの演奏は心地良いものですか？　やはり聴いていると耐えられないものです。

♫字数表は作詞家にとっての譜面

字数表のいいところは、数字の並びを見て「あ、ここととここが同じメロディなのか！」とわかることです。すると、そこには同じ言葉をくり返し使ってもいいし、韻を踏んでもいいんじゃないかとかひらめくわけです。3・3・3のようなサビがあったとしたら、そういうところには印をつけておいて、ここはわざわざ言葉を変えずに、「あなた　あなた　あなた」でもかまわないということです。字数表はそんなふうに作詞用の譜面として使えるのが便利なところです。五線譜だと息継ぎの場所がわかりません。さらに「ひかりトカゲ」を避けるためには必須です。歌詞の文言を考える前に、まずは字数表を作りましょう。そうしないと言葉の取捨選択もできません。

CamScannerでスキャン

「や、っ、一の当てはめ方」の巻

CamScannerでスキャン

わ わかったから落ち着いて！

……今日はどうした？

〇。

〝チョコレート〟って歌詞に入れたいんですけど小文字の〝ゃ・ゅ・ょ・っ〟や〝ー（伸ばし棒）〟ってどうメロディに合わせたらいいんですか？

あ～そこね

基本は小文字や伸ばしも前の文字と一緒に1文字としてカウントしていいよ！

例えば〝チョコレート〟なら4文字だね

1 チ
2 コ
3 レー
4 ト

CamScannerでスキャン

ただ小文字の〝っ〟は
使う時に音の間を
長くとっておかないと
〝っ〟が聴こえないんだよ

例えば〝やっぱり〟であれば〝やっ〟の音を長く取ることが大切なんだ

遅い曲 やっ ぱ り

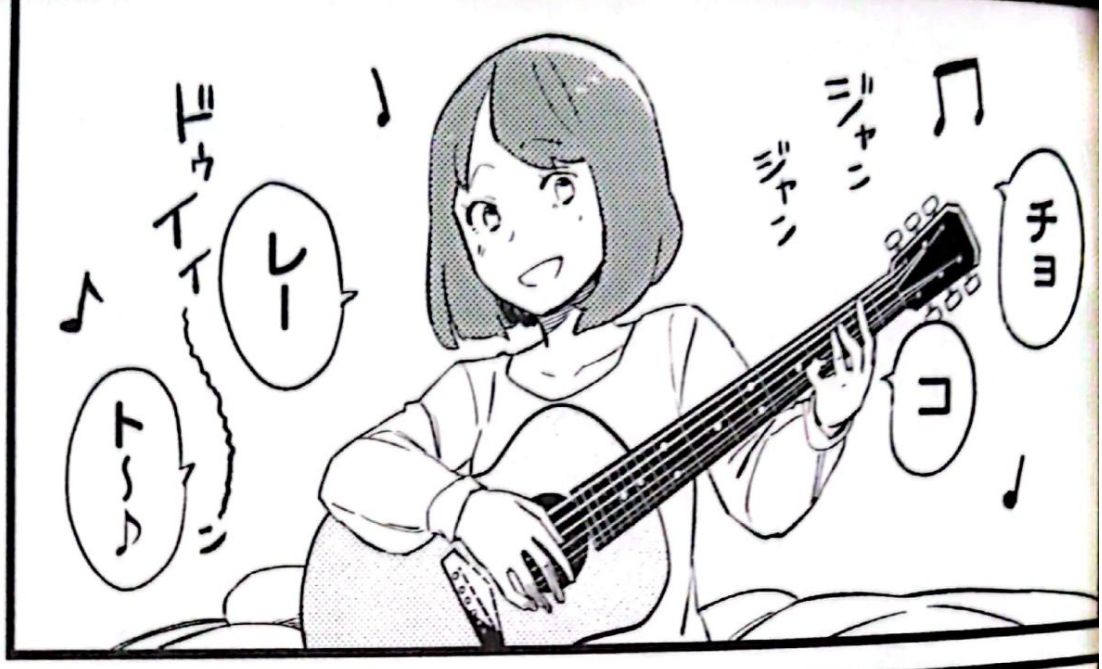
速い曲 や っ ぱ り

もしアップテンポの曲で入れるなら
小文字の〝っ〟を1文字としてカウントして考えるといいだろう！

なるほど！

ちょっと今やってみるので先生聴いててください！

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

「や、つ、ーの当てはめ方」の巻

♫「っ」「ー」は音符の長さに合わせよう

ほとんどの場合「ゃ」「ゅ」「ょ」は直前の文字と合わせて1音符とします。つまり「ちゃ」「しゅ」「きょ」はそれぞれ1音符です（図1）。「っ」「ー」（音を伸ばす記号。通称「音引き」）は、音符が短いときに直前の文字と合わせてしまうと片言日本語のように聴こえてしまう場合があります（たとえば「やっぱり」というフレーズが「やぱり」と聴こえる）。ですから、長い音符のときは直前の文字と合わせて1音符でいいのですが、短い音符の場合は「や・っ・ぱ・り」のように別々の音符にのせるべきです。「ー」も同様です。「ページ」もテンポが速いと「ペジ」になってしまうので、これも歌ってみて片言になっていないか確認しましょう（図2）。

最近、「〜したい」の「たい」を1音符で歌う曲を頻繁に耳にすることがあります（図3）。これに関しては作詞家によって意見が分かれるところですが、絶対にダメというわけでは

CamScannerでスキャン

図１　“ゃ”“ゅ”“ょ”は直前の文字と合わせて１音符

ちゃ、ちゅ、ちょ、しゃ、じゃ、きょ、びゃ、りゃ、　など

図２　“っ”“ー”は片言日本語に聴こえないように処理をする

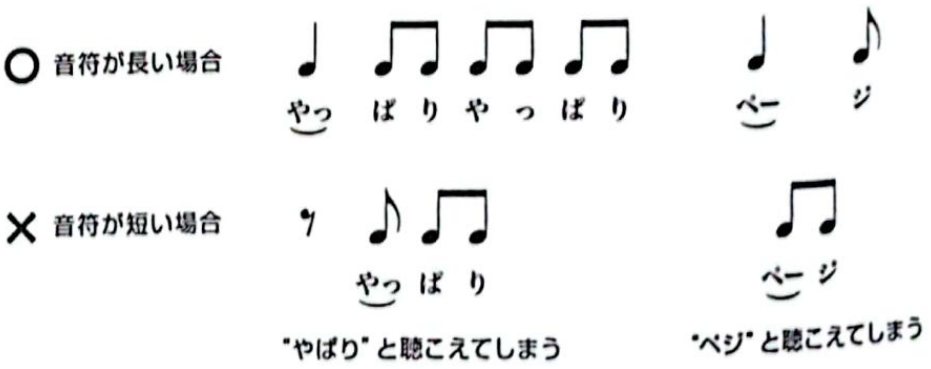


図３　“たい”を１音符にすると…

CamScannerでスキャン

ありません。こうすると英語っぽく聴こえます。基本に忠実に当てはめるなら「た・い」と聴かせたいところですが、これは好みでしょう。

字数表に英語を当てはめるときには、基本としては辞書に載っているように、音節で分ければよいでしょう（図4）。1音節の言葉をふたつの音符にのせてしまうと英語に聴こえないので注意してください（図5）。

難しいのが「リップ」のような「ッ」を含むカタカナ日本語。2音符で「リッ・プー」って言うと変ですよね。それで「リップ」と1音符にしてみると「プ」が聴こえず「リ」しか聴こえない。「リップ」のあとに「が」とか、何か「てにをは」がつくとわかりますが、体言止めで終わるときは処理に困る場合があります。そういうわけで、「ッ」のあとの1文字の処理はケースバイケースです。「キック」などもそうですが、歌ってみて片言日本語に聴こえるか／聴こえないかが判断基準になります。

♫作曲家の意図をしっかりと聴きとろう

やってはいけないことというか、作曲家さんが特に嫌がることが2点あります。ひとつは「スラーの無視」です。スラーとは「音の高さの違う2音符を弧線で結んで1音符の扱

CamScannerでスキャン

図4　音節

let・ter（レター）

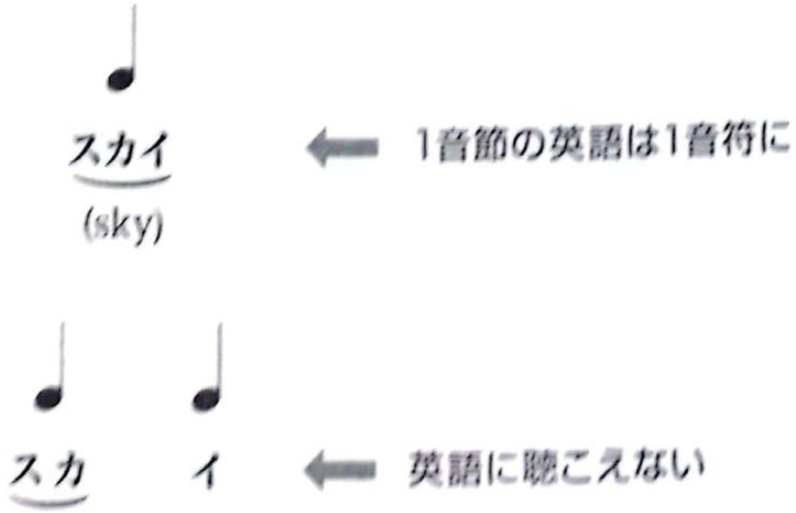
par・ty（パーティー）

dis・cus・sion（ディスカッション）

……etc

※"・"は音節の切れ目。基本的に4文字以下の言葉は切らない

図5　1音節の単語をふたつの音符にのせると英語に聴こえない



CamScannerでスキャン

いにすること」を指しますが、要は母音をもう一度歌い直すということです。童謡「むすんでひらいて」で説明してみましょう。「むーす（う）んーでー　ひーらーい（い）て」の「す（う）」と「い（い）」の部分がスラーです。「ひーらーい（い）て」のメロディの「ラーラーラアラ」を「ラーラーラララ」と解釈してしまうのがスラーの無視です（図6）。このように作詞家がスラーを勝手にとって、音符をバラバラにしてはいけません。

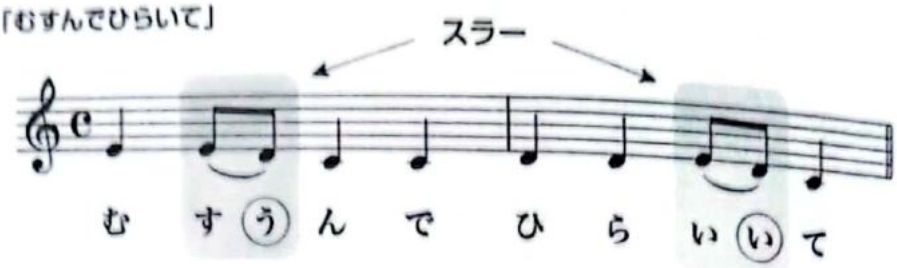
もうひとつ、作曲家さんが嫌がるのがシンコペーションの無視です（図7）。シンコペーションはヒット曲を生むキャッチーな要素であったりもするので、作曲家さんはとてもこだわります。スラーやタイ（同じ高さの音符を結ぶ弧線）は確立された音楽記号なので、これを外すことはメロディを変えてしまうことと同じです。音源を受け取ったら、スラーやシンコペーションをしっかりと聴きとるようにしましょう。

それ以外に気をつけてほしいのが装飾音符、いわゆる「こぶし」です。装飾音符の字数のとらえ方に特に決まりはありませんが、装飾音符すべてに詞をつけたりするとおかしな感じになってしまうので注意しましょう（図8）。字数ひとつでとらえるか、ふたつでとらえるかは、それぞれの作詞家のセンスに委ねられます。字数表のこぶしやシンコペーションの箇所に自分なりの印をつけておくと、実際に言葉をのせるときに便利です（図9）。

CamScannerでスキャン

図6　スラー

例：童謡「むすんでひらいて」



スラー無視 → む　す　ん　で　は　ひ　ら　い　て　は

図7　シンコペーション

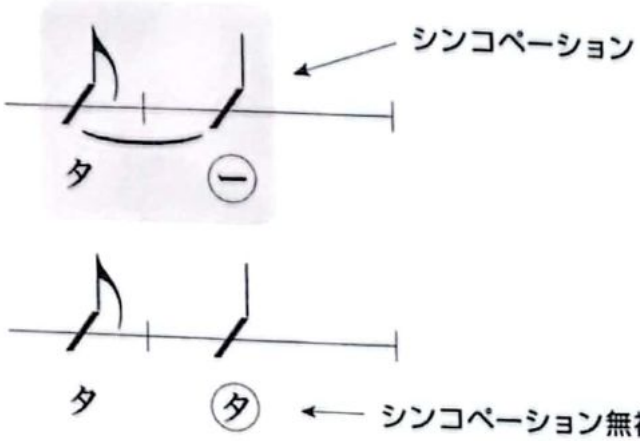
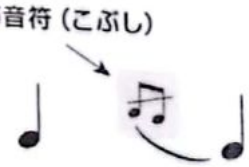


図8　装飾音符（こぶし）



○ 字数1つ	ラー	アア	アー
○ 字数2つ	ラー	ラア	アー
✕ 字数4つ	ラー	ララ	ラー

（字数＝"ラ"の数）

装飾音符（こぶし）に詞をつけた場合

図9　数字表につける印の例

3

シンコペーション

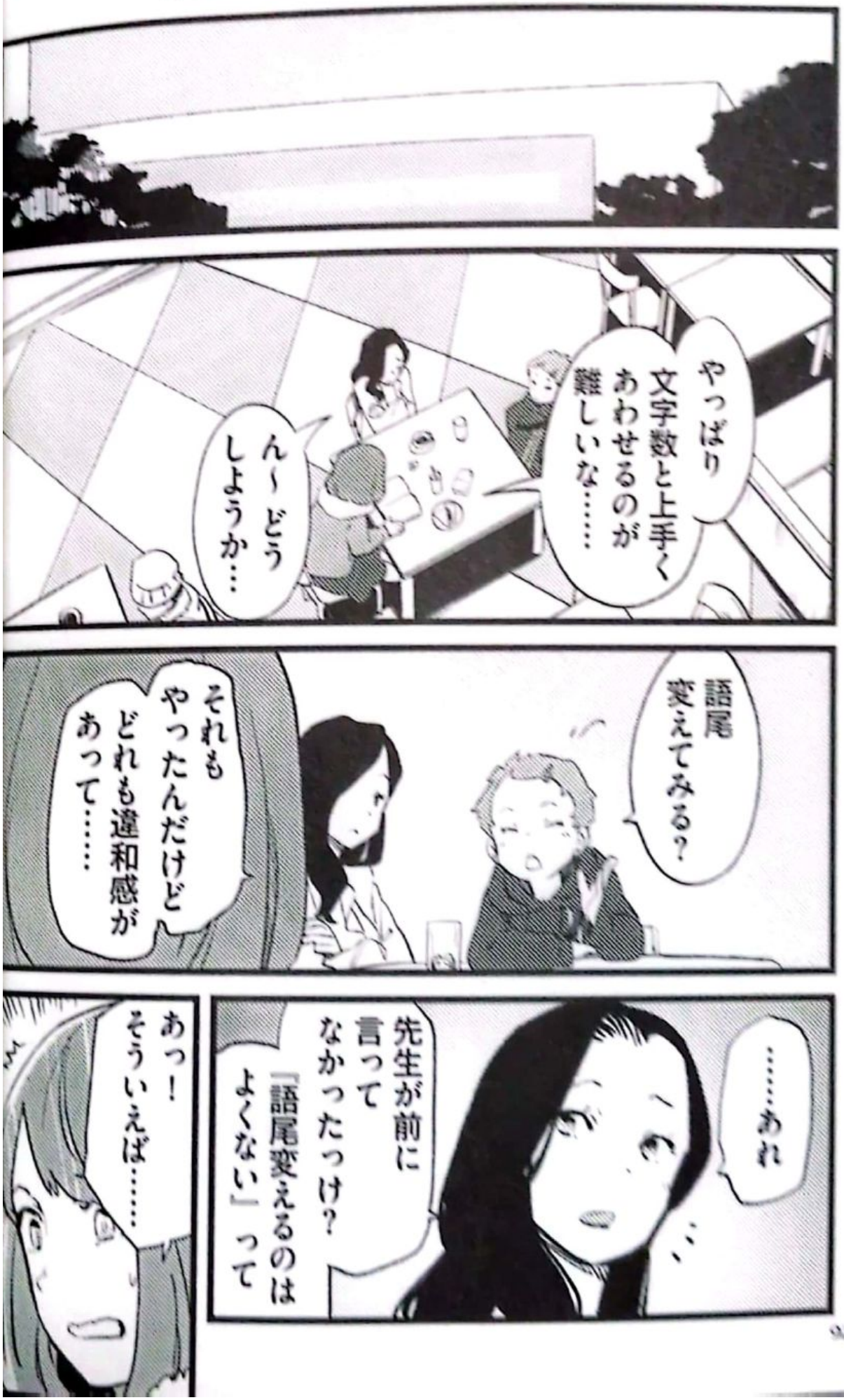
2

装飾音符（こぶし）

CamScannerでスキャン

Chapter 2-4

「作詞の言葉はジグソーパズル」の巻



CamScannerでスキャン

作詞は言葉のパズルなんだ！

だから無理に語尾で調整するんじゃなく

ぴったりと当てはまる言葉を見つけることが大切だ！

例えば『会いたい』という4文字の言葉を6文字に替えたい時どうする？

1 会 2 い 3 た 4 い

1 会 2 い 3 た 4 い 5 よ 6 ね

う～ん

『会いたいよね』？

あっ！

それじゃ語尾で調整しちゃってるよね

ポン

そうでした……

CamScannerでスキャン

語尾を変えたり付け足したりせずにもっとおさまりのいい別の言葉に替えるんだ

例をいくつかあげるぞ

・「会いたい」を6文字に
⇩
抱きしめたい・そばにいたい…等

・「雨が降る」を8文字に
あめがふりそそぐ…等

・「あおいそら」を6文字に
まぶしいそら・そらがたかい…等

無理矢理文字数に合わせた感じがなくなったね

すごくしっくり来る！

歌詞にも深みが増したみたい

CamScannerでスキャン

あ～すっかり忘れてた～

作詞はジグソーパズルみたいなもので

無理に当てはめるとどうしてもいびつな歌詞になっちゃうから

ぴったり字数を当てはめられる言葉を探すのが大事なんだった！

思い出したなら

言葉探し改めて頑張ろう！

だね！

CamScannerでスキャン

「作詞の言葉はジグソーパズル」の巻

♫隙間を埋めるという考えは捨てよう

字数表に言葉がうまくハマらないとき、みなさんがよくやるのが「○○だね」とか「○○だよね」とか、言葉尻で字数を合わせるやり方です。8文字のメロディに対して「今日は晴れてる」というフレーズでは1文字足りないので「今日は晴れてるね」とか。しかし、これは作詞としては感心しません。やはり字数どおりに言葉を埋めていくのが基本です。

それともうひとつ、みなさんがよくやる方法が「そっと」とか「ずっと」というような中途半端な修飾語をつけるやり方。「雨が降る」だと文字数が足りないので、「雨がそっと降る」といった感じです。しかし、こんなふうに隙間を埋めるのではなく、最適な言葉を探し当てるまでじっくりと粘ってほしいところです。「青い空」という5文字を6文字にする場合、たとえば「青い」という3文字を4文字で表現できるような言葉を探しまくるわけです。「まぶしい」とか「果てない」とか。そうやって言葉を変えたり、いろいろと

CamScannerでスキャン

探して回っているうちに、きっと素敵な単語に出会えます。ただし、それは決して特殊な言葉という意味ではありません。「青」と「空」をひっくり返して「空が青い」とするだけでも1文字増えますし、たとえば「空が高い」のようにしてみたらそっちのほうがよかったと思えたりとか。そんなふうに言葉を取っかえ引っかえしながら、ピッタリくる言葉をジグソーパズルのように探してみてください。

利用できるものには類語辞典があります。「青い」に似た4文字、5文字の言葉を見つけたり、「空」の類語を引いて何かヒントを探しましょう。逆引き辞典もおすすめです。これは言葉尻の同じ単語を探すことのできる辞典で、韻を踏みたいときなどに便利です。

♫動詞をうまく使って映像的な歌詞に

作詞をするうえで、ボキャブラリーが多いに越したことはありません。ボキャブラリーを増やすというと、みなさんは名詞のことを思い浮かべるかもしれませんが、作詞において有効なのは動詞のボキャブラリーです。歌詞は名詞ではなく、動詞で作るものだと思ってもらって結構です。たとえば松任谷由実さんの「クロームの太陽」という曲に「終わることない日常がたちこめて」というフレーズがあります。この「たちこめる」という動詞

CamScannerでスキャン

は、普通「霧がたちこめる」「暗雲たちこめる」のように使いますが、「日常」と組み合わせてみると、何とも言えぬモヤ～ッとした毎日のイメージが生まれているのがわかると思います。もし、これを動詞ではなく名詞の「霧」で表わすと「霧のなかの日常が」というようなフレーズになりますが、動詞で表わした「日常がたちこめる」のほうが、より映像的に感じられませんか？

雲が渦巻く、雲が流れる、雲がほどける、雲がたなびくなど、同じ雲でも「鈍色（にびいろ）の雲が」なんてやるよりも、動詞を用いたほうがより映像的で高度なフレーズになります。「鈍色の雲が」だと、むしろ絵画的です（**図1**）。もちろん詞を絵画的に書く手法もありますが、動詞で書いたほうが、生き生きとした仕上がりになります。「どうだ、こんな単語、お前ら知らないだろう」というような単語の使い方は、独りよがりになってしまうのでやめましょう。とにかく、動詞のボキャブラリーは辞書に線を引いてでも増やしておいたほうがいいと思います。ただ、ここで言っているのは、「花が笑う」「空が歌う」「風が叫ぶ」などのように擬人化した表現のことではありません。もちろんこのような比喩的な使い方もありますが、通常組み合わせないような動詞と名詞の不思議な組み合わせをいろいろと見つけてほしいと思います（**図2**）。

CamScannerでスキャン

図1　動詞を使うとフレーズが映像的になる

日常がたちこめる

雲がほどける

動詞を用いると
映像的な表現になる

霧のなかの日常が

鈍色の雲が

形容詞や名詞を用いると
絵画的な表現になる

図2　通常組み合わせない名詞と動詞の組み合わせの例

朝陽がすべりだす

夜が降りてくる

湧きたつ夏

またたく冬

CamScannerでスキャン

歌詞はリスナーの耳にはすべて「ひらがな」

作詞をする際、いくつかアマチュアの方が使っているもので気をつけてほしい表記があります。ひとつは『　』。これは詞では意味がありません。それどころか【『愛してる』君に伝えたい】のように使ってしまうと、聴覚上は【あいしてるきみにつたえたい】となり、まったく意味が変わってしまうおそれがあります。ですから、『　』がなくても意味が変わらないような表現にしなければなりません。

同じように「？」も、歌ってしまうと単純な言い切りになってしまいます。話し言葉では語尾を上げれば疑問文に聴こえますが、音楽の場合はメロディとの兼ね合いがあるので、なかなか難しいのです。【あいしてるかい】とか【あいしてますか】など、「？」を使わなくても疑問文になるような工夫が必要になります。

さらに「さよなら」を「サヨナラ」とカタカナにしたところで音になってしまえば同じです。「町」にしても「街」「都会（まち）」などいろいろと表記はありますが、そうした表記に凝るよりも「アスファルトのまち」とか「君とくらしたまち」など、前後のフレーズで工夫するのが作詞というものです。同音異義語的なものにも注意が必要です。P.80で述べた「ひかりトカゲ」もそうですが、たとえば【あの丘まで】というフレーズは、歌うと【あのオカマで】と聴こえてしまう場合もあるわけです。

歌詞とは読むものではなく聴くものです。文字を漢字で書こうがカタカナで書こうが関係ありません。すべてはリスナーの耳に「ひらがな」で入ってくることを意識して作詞をしていきましょう。

CamScannerでスキャン

Chapter 3

表現力を身につける

CamScannerでスキャン

Chapter 3-1

「作詞モードはやめよう」の巻

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

「作詞モードはやめよう」の巻

♫リアルな表現は、話し言葉から生まれる

詞を書くとなると、突然キザっぽく、ロマンチックになって「作詞モード」に入ってしまう方が多いです。かつてTVなどで聴いてきた音楽が自然と頭にインプットされているのか、極端にロマンチックになってしまう傾向があるんですね。しかし、近年の詞というのはロマンチックなものではなく、リアルなものが求められています。

普段使わないのに、詞になると突然出てくるフレーズというのがあります。瞳、微笑み、きらめく、幼い頃といったものです。日常会話では「お前、笑った顔、かわいいよね」と言うのに、作詞になるといきなり「君の微笑みが」となってしまう。まずはそうした表現を話し言葉に変える作業から始めてみてください。

それとロマンチックになってしまう理由のひとつが、使い古されたシチュエーションの使用です。たとえば別れ際に突然雨が降りだすとか、無理やりな演出もなるべくやめまし

CamScannerでスキャン

作詞モードと話し言葉

作詞モード	話し言葉
君の瞳がまぶしい	君は目がかわいい
君の微笑みがまぶしい	君の笑った顔がかわいい
きらめく風	風が気持ちいい
幼い頃	小さい頃

ょう。ただ、サビは使い古された言葉で十分です。「痛い」とか「愛してる」とか、そういった感情はほかに表現しようがありませんから、千年後も使われているであろう言葉を使ってください。

1950年代や60年代のオールディーズを彷彿させる詞を書く場合などに、あえて使い古されたフレーズを入れるのはアリだと思いますが、まずは作詞モードをやめて話し言葉で書いてみましょう。瞳、微笑みといった単語や特殊なシチュエーションは、上級者になるまで自分のなかでNGにすることですね。もちろんそれはずっと使ってはいけないということではなく、詞の基礎ができてからは臨機応変に使っていけばよいと思います。

CamScannerでスキャン

♫1年に1日しかない記念日を書くのは避けよう！

無理やりな演出と関係しますが、1年に1日しかない日、たとえば誕生日とかクリスマス、バレンタイン・デーなどを書くのは初心者のうちはやめましょう。また「桜」はしばらく封印しましょう（笑）。ありきたりな詞になってしまうし、テクニックがないうちに使うと安易な詞になってしまいます。

季節感を出すのに有効な方法としては、体感を書くことです。たとえば夏なら、冷房の効いた銀行から外へ出たときのムッとする感じとか、冬なら手のかじかんだ痛い感じとか、春なら昼間は半袖でも暖かいのに、夕方になったら半袖では寒くなるとか、そういった温度とか湿度、汗の感じなどをなるべく書いたほうが効果的だと思います。ありきたりですが、春の沈丁花の匂いだったり、梅雨の雨の匂いだったり、秋のキンモクセイの匂いだったり、嗅覚でもＯＫです。

クリスマスのことを書くにしても、その真っ最中のことではなく、その前後のことを書いてみることをオススメします。街でウィンター・セールが始まったとか、ジョン・レノンの歌が流れ始めたとか。桜を書くにしても、卒業式前に桜が散っちゃったとか、卒業式

CamScannerでスキャン

体感による季節の表現

◆夏の冷房の効いた銀行から
外へ出たときのムッとする感じ（触覚）

◆冬の手のかじかんだ痛い感じ（触覚）

◆秋のキンモクセイの匂い（嗅覚）

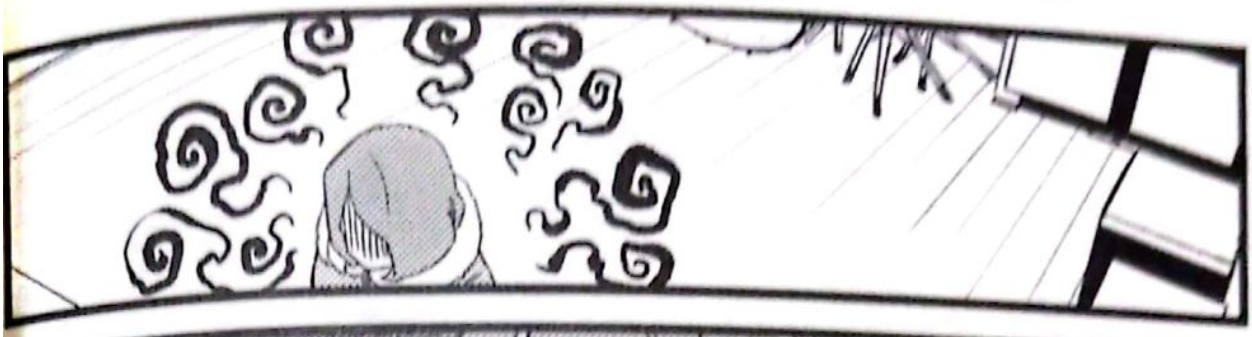
◆夏の高校野球のブラス・バンドの音（聴覚）

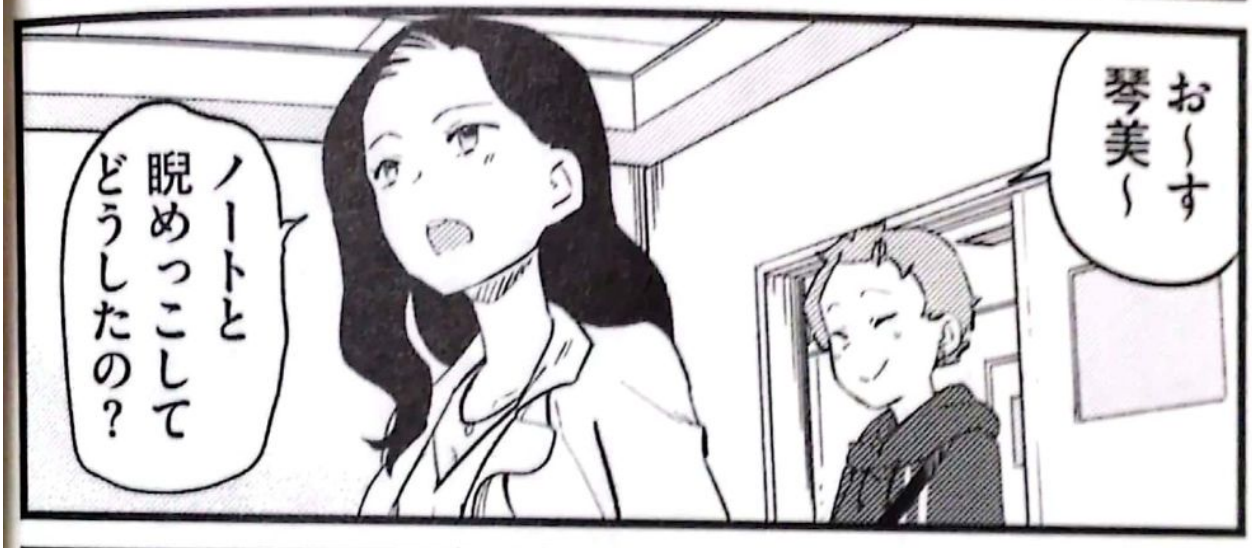
◆冬の結露（視覚＋触覚）

に桜が咲かなかったとか、そういうほうがむしろリアルで面白いと思います。あとは季節特有の音。夏だったら高校野球のブラス・バンドの音やカルピスのなかを転がる氷の音……ちょっと昭和すぎますかね（笑）。冬ならストーブのなかの青い火や結露とか。あとは服装も季節の変化を表わすアイテムですね。特に女性の詞の場合、うまく季節感を出すことができると思います。ただし服装に関してはNGワードがあります。それは「お気に入りの」です。みなさん、わりと「お気に入りのワンピース」なんて使うんですが、これもちょっとした作詞モードの言葉ですね。

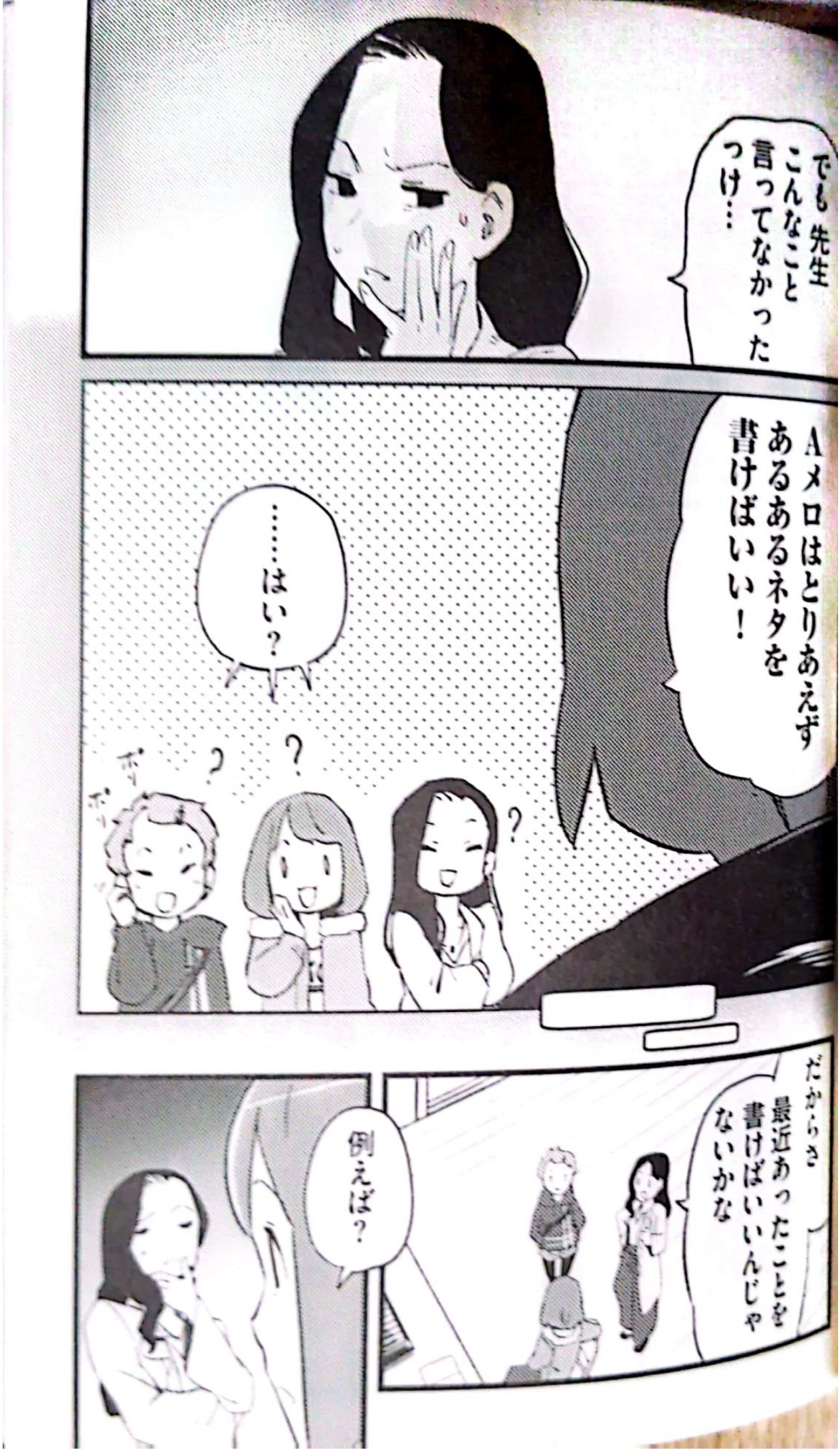
CamScannerでスキャン

「Aメロに効果的なのは、あるあるネタ」の巻



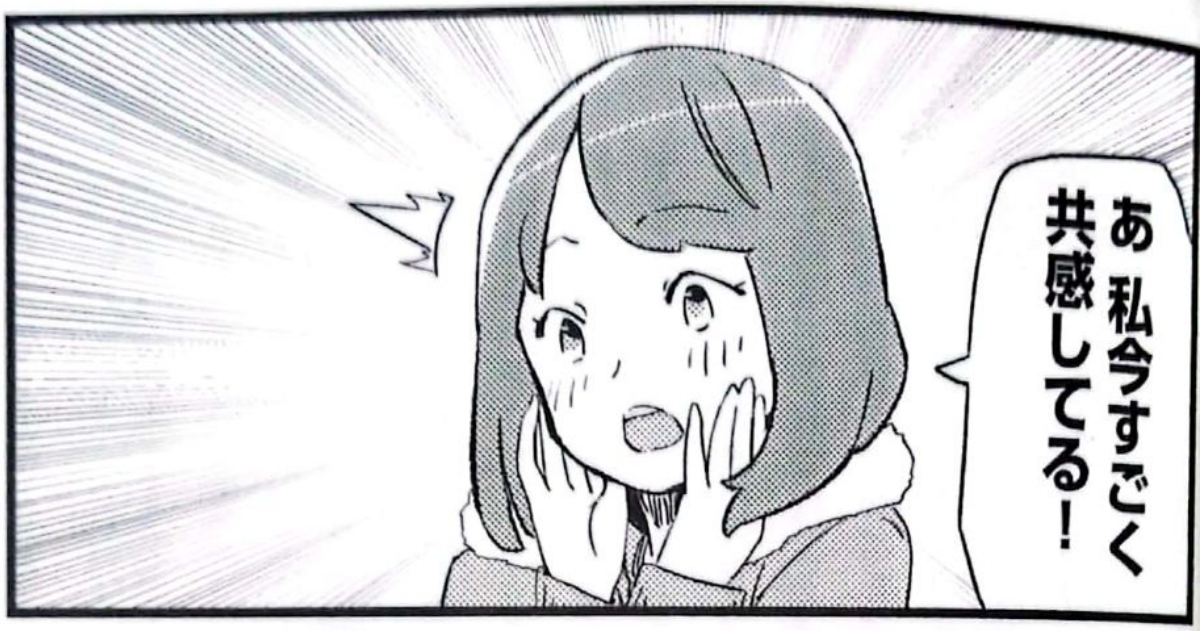


CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

「Aメロに効果的なのは、あるあるネタ」の巻

♫常にアンテナを張って人間観察しておこう！

チャプター1でお伝えしたとおり、典型的な曲においてAメロには、サビの感情を思い立ったきっかけを書くことが基礎になります。リスナーの気持ちを代弁するという意味では、極論を言うと「あるあるネタ」を書くべきなのです。誰もが経験していて、「あ、そうだよね！」と思えるようなネタです。たとえばタンスの角に小指をぶつけると超イタイよね！とか。台所にカップ焼きそばのお湯を捨てるとボン！っていうよねとか。まぁこのようなネタは詞では使えませんが（笑）。女性だったら、せっかく塗ったマニキュアが乾く前にどこかにぶつけて剥がれちゃったとか、誰もが経験することで、なおかつその瞬間に感情があふれだすものを見つけてほしいんです。

ピアノを習っていた女の子の大半は初めて家にピアノが来た日、すごく嬉しいと感じたとか、8月の誕生日の人は夏休みと被るからいつも祝ってもらえないんだよねとか。女子

CamScannerでスキャン

校出身、男子校出身、それぞれの「あるあるネタ」というのもあるでしょう。詞に使える使えないは別としてこうしたものをたくさんストックしておくには、日頃から人間観察をすることが必要になります。人との会話のなかで「そうそうそう！」と思えることに対して、常にアンテナを張るということです。

もう少し突っ込んで言うと、万人が「そうそう！」と思うことではなく、あなたがターゲットとするリスナーが「そうそう！」と感じる「あるあるネタ」ということです。松任谷由実さんだったらOLさんが「そうそう！」と思うようなことを書きますし、斉藤和義さんや忌野清志郎さんなら男性のちょっとエロチックな気持ちとか、だらしなさを表現していたり。

ほかにAメロの効果的なテクニックを紹介すると、映像でいうならアップから引きにする手法です。まずガチャン！と皿が割れた映像から、ヒュッとカメラが引くと、そこは彼の家の台所で、そこには「アッ！」という顔をしている女の人の映像が来るというイメージです。まず台所を映し、どんどんアップになっていくと女性が映り、その女性が皿を落とすという逆の撮り方よりも、映像的にスピード感が出るのがわかると思います。つまり「ここは彼の家の台所　皿が割れた」というフレーズよりも、「皿が割れた　ここは彼の家

CamScannerでスキャン

の台所」としたほうがいいということです。1行目でアップの映像を描いて、2行目でピュッと引いた映像を描くほうがAメロとしては効果的です。もうひとつ例を挙げるなら「青い空　白い雲　君を抱きしめた」ではなく、「君を抱きしめた　青い空　白い雲」というイメージです。1行目で「あ、何が起きたんだろう？」と思わせておいて、場所や季節などのシチュエーションはあとで触れるということですね。Aメロというのは曲のつかみの部分なので、作曲家も最初の4小節はとても気を使って作っています。サビほど派手ではないものの、曲の大きな聴かせどころなのです。ですから作詞もなるべく具体的な描写を持ってきて、聴き手をハッとさせるような導入部に仕立て上げてみてください。

♫恋愛をテーマにした歌詞でも「あるあるネタ」が有効

恋愛をテーマにした歌詞というのは、ポップスの作詞においてかなりの割合を占めますが、その場合も共感を得られる「あるあるネタ」を書くことができれば、リスナーの気持ちをグッとつかむことができます。たとえば松任谷由実さんの「NIGHT WALKER」は、「あなたの友達に街で会えば　私はどんな顔をすればいいでしょう」という歌い出しで始まります。すごくリアルだと思いませんか？　彼氏と付き合っていた頃は、そ

CamScannerでスキャン

の彼の友達とも仲良くしていたのに、別れた今ではどんな顔をすればいいの、なんて。

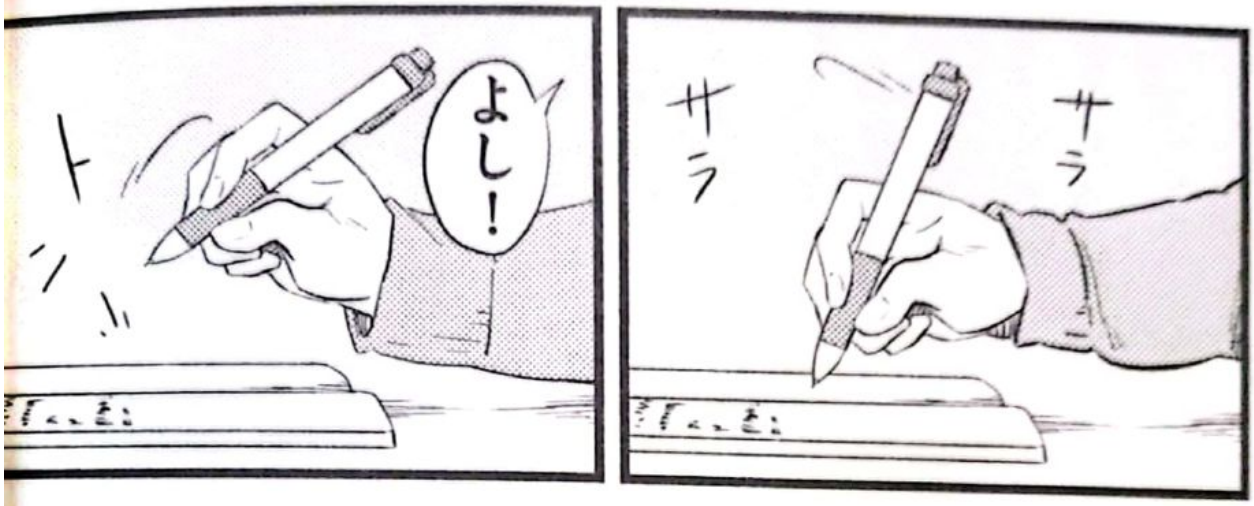
初心者の方は別れや再会を描く際に、まるでTVドラマのような「ありえない事件」を起こしてしまうことが多いです。また、Aメロに限った話ではありませんが、よく見かけるのが「あなたに会えてよかった」というフレーズ。でも、実際に別れの瞬間はそんなことは思わないはずです。ただただ相手のことが憎いだけです。そんなふうに思えるようになるのは、やっと憎しみが収まったころでしょう。でも、別れ際も、ラブラブなときも、出会ったときも「あなたに会えてよかった」としてしまう。でも、ラブラブなときというのは逆に不安になったりしませんか？　この楽しい時期がいつまで続くのかな、という不安のほうがリアルな感情と言えるはずです。

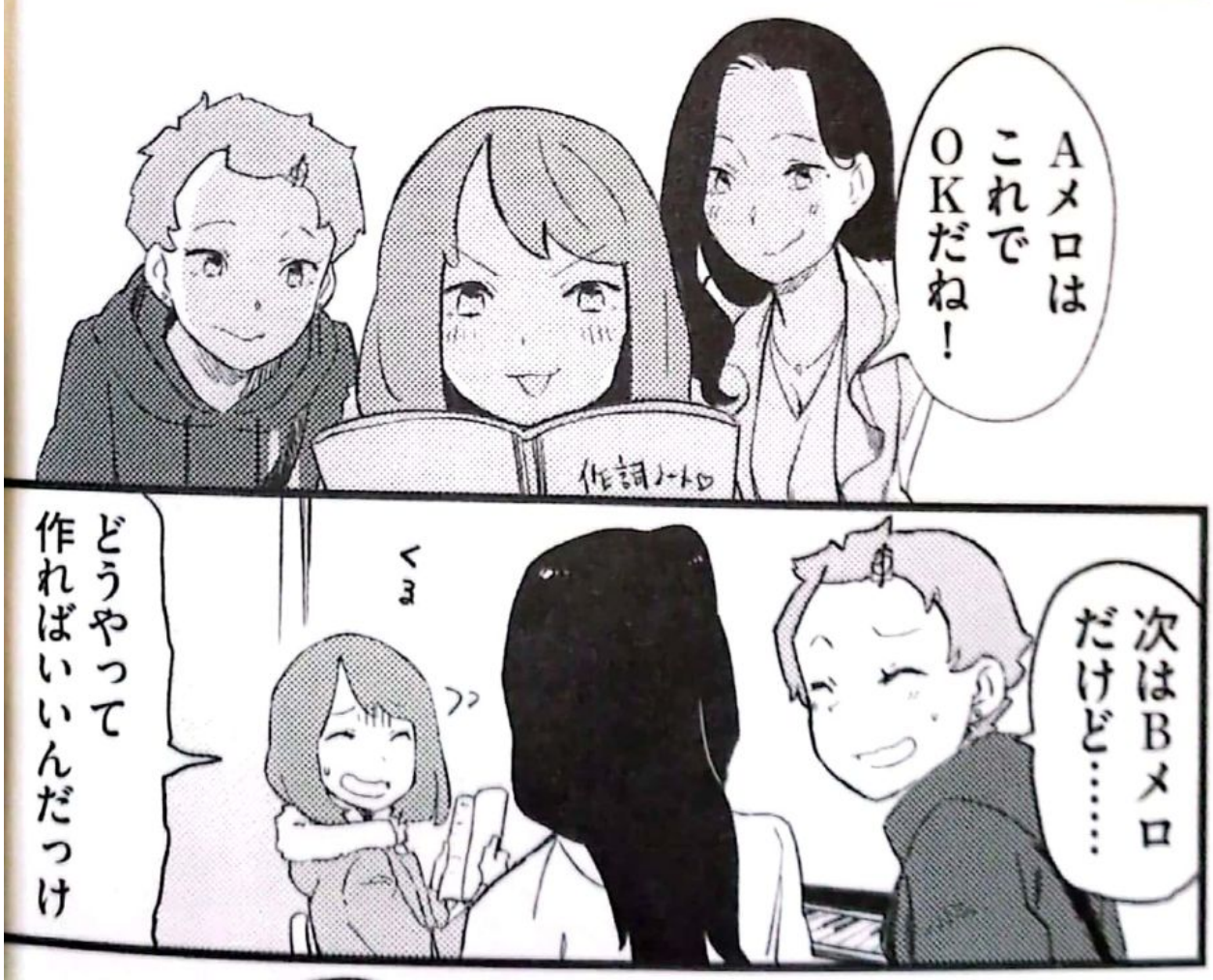
再び松任谷（荒井）由実さんの曲を例にすると、「中央フリーウェイ」はとてもラブラブな曲ですが、そのなかに「初めて会った頃は　毎日ドライブしたのに　このごろはちょっと冷たいね　送りもせずに」というフレーズが出てきます。これは気持ちが冷めたということではなく、わりとふたりが落ち着いてきたというか、恋愛がひとつ成熟したように聴こえるフレーズですね。こんなふうに、恋愛をテーマにした曲を書くにしても、ふたりの関係や気持ちが徐々に変化していく様子を丁寧かつリアルに描いてほしいと思います。

CamScannerでスキャン

Chapter 3-3

「Bメロでは場面転換をしよう」の巻





CamScannerでスキャン

サビは感情の爆発でAメロはそのきっかけ

じゃあBメロは？

Bメロは〝登場人物の背景やストーリーを1つの事柄で書く〟だ

曲の中で物語がくっきり書かれるのはBメロだけだからね

視点を変えより客観的に物事を書き表す

CamScannerでスキャン

でもストーリーって一つの事柄で書けるんですか？

物語を伝えるにはそれなりに文字数が必要そうですけど

そんな時におすすめなのが〝対比〟さ

君はすぐに忘れてしまったが僕はずっと覚えていた♪みたいに

キャラクターのすれ違いを表現してみてごらん

これだけのことでも自分の内面だけではない〝状況〟を伝えることができる

確かに！

CamScannerでスキャン

そうだった
そうだった
Bメロで書くのは
感情じゃなくて
客観的に見た場面

じゃあ
Aメロやサビの
外側で起きた
物語を考えてみよっか

そうしよ
そうしよ！

よーし
これでBメロも
できそうだし
今度の休みは
リハに行こう！

CamScannerでスキャン

「Bメロでは場面転換をしよう」の巻

♫対比でストーリーを描き出そう

チャプター1のおさらいになりますが、サビは感情＋Ｈｏｗ、Ａメロはその感情になったきっかけと、どちらも0・1秒で起こったことを書く部分。それに対してＢメロというのは、そのＡメロやサビとは関係のない、たとえば「僕と君」が出会った2、3年といった長いスパンのことを書く部分です。Ａメロとサビは感情（とそれがわき起こったきっかけ）のブロックなので、Ｂメロではそこに至るまでの背景や理由を書くと効果的でしょう。曲のなかでストーリーがクッキリと描き出されるのはＢメロだけです。ストーリーを書くといっても、さほど長い行数ではないので、何か印象的な「一事」をピックアップするとよいでしょう。

一番シンプルな一事の表現方法が対比です。ひとつの事柄について対比してみるのです。「僕は○○で、君は△△」と言えるものですね。たとえば僕は朝弱い、君は夜弱いとか、

CamScannerでスキャン

僕はスイカに塩をかける、君はスイカに塩をかけないとか。たったひとつの事柄だけで、ふたりのキャラクターの違いが表わせるものを考えてみましょう。よく勘違いされるのが対等にならないことを書くケースで、たとえば女性に「私は○○であなたは△△」というフレーズを書いてくださいと言うと、「私は働いて家事もするのに、あなたは働くだけで家事をしない」なんて書くわけです。これは対比じゃなくて、ただの愚痴です（笑）。そうではなくて「君はずっと空を見ていた、僕はずっと草を見ていた」とか、「君は○○を見て泣く、僕は△△を見て泣く」とか、そんなふうに登場人物たちのすれ違いを表現してほしいと思います。

基本的に男女の考え方というのはまったく相容れないものです。実はこの男女の考え方の違いが、おおいに詞のネタとして利用できるのです。たとえば女性が「会いたいね」と言った場合、男性はたいがい「えーと、来週のスケジュールは」なんて返事をします。しかし、女性が望んでいる返事は「オレもだよ」なんです。男性は「○日は大丈夫」と具体的な答えを出したいのに、女性は「そんなこと聞いてない！」となる。さらに男女の大きな違いとして、別れ際、男性は「オレのことは忘れていいよ」と言います。でも、女性は「私のことを覚えていてね」と言うのです。これはどういうことかというと、男というの

CamScannerでスキャン

は別れた相手のことをいつまでも思い続けているものなので、彼女もずっと覚えているものだと思い込んでいるのです。だから「忘れていいよ」と言うんですね。でも、女というのは、別れたらすぐ次の恋愛に行って、前の男を忘れてしまいます。だから女性は相手の男性もすぐに忘れてしまうんじゃないかと思って「覚えていてね」と言うわけです。ここが男と女の生き方の違いなんですね。

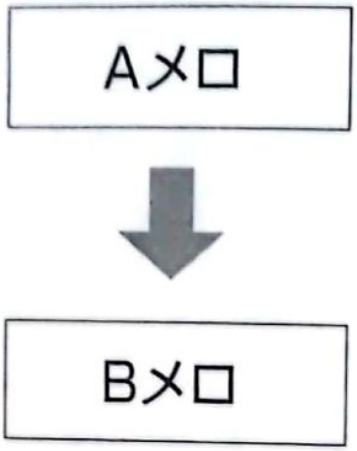
こうしたことをいくつかストックしておくと、比較的どのような詞にも使えたりします。対比を書くのはもう訓練しかないですが、コツは感情を交えないように客観的に対比することで、どちらかが不利、もしくは愚痴にならないものを書くということです。

♫Bメロは論理的に書ける部分

なぜこのようにAメロやサビと書き方を変えるかというと、とにかくBメロでは場面転換をしてほしいのです。Aメロで「夕日が○○」と書いているのに、Bメロになってもまだ夕焼けについて書いているような詞を多く見かけます。多くの曲はBメロで演奏やアレンジ、メロディがガラッと変わりますから、Aメロ、サビで0・1秒のことを書いているのなら、Bメロでは長いスパンのことを書くわけです。次のサビでは演奏やアレンジが最

CamScannerでスキャン

Bメロでは場面転換をしよう



AメロとBメロは、

●カメラ・ワーク
●時間軸
●主語

などを変えることにより、
はっきりと場面転換させる

高潮にエモーショナルになるので、Bメロはむしろ論理的というか、感情を交えずに書くときれいに音楽とリンクします。

そういう意味でBメロというのは、段階を踏めばテクニカルに書けるパートでもあります。作曲家さんやアレンジャーさんも、わりとテクニカルに作っていますし、できればロジカルに作ってもらいたいブロックでもあります。Aメロ→Bメロ→サビという順番で詞を書いていたら、なかなかBメロは出てこないと思いますが、これまで述べてきたように、サビ→Aメロ→Bメロという順番で書いていけば、Bメロはおのずと出てくると思います。

CamScannerでスキャン

Chapter 3-4

「カメラを置く位置を変えてみよう」の巻

CamScannerでスキャン

先生！こんにちは！

どうでしたか？

基本に忠実でよくできてるよ

この短期間でよく頑張ったね

そんな君たちに歌詞がもっとよくなるテクニックを教えてあげよう

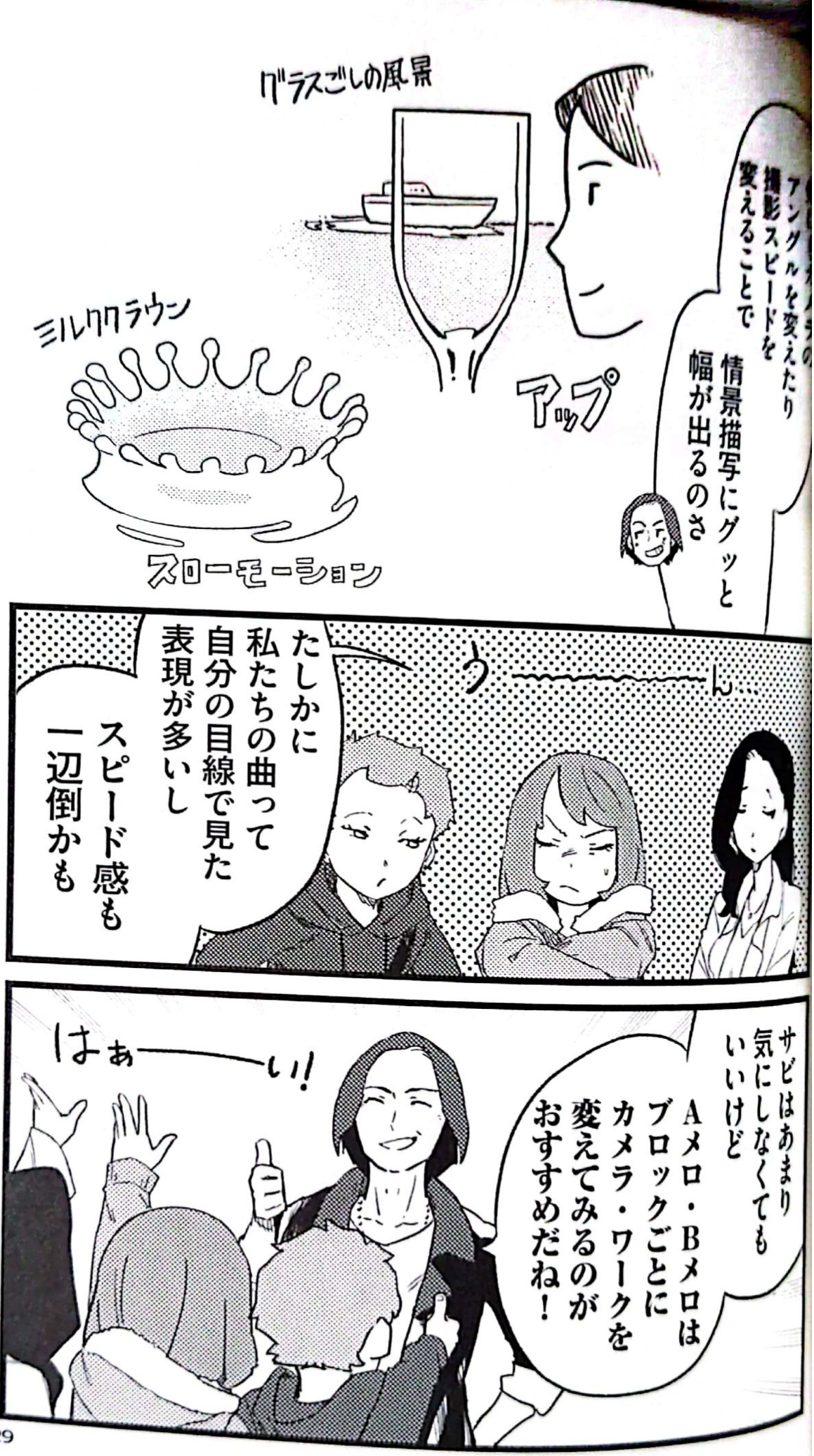
やった〜！

そのテクニックとは!?

ズバリ！カメラ・ワークに変化を持たせるんだ

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

「カメラを置く位置を変えてみよう」の巻

♫いろんな角度から景色を映し出そう！

情景描写の効果的なテクニックとして挙げられるのが、カメラ・ワークに変化を持たせることです。アマチュアの方は、ずっと自分の目線で世界を描くということに陥りがちです。ハンディカムを自分で握ったままの映像になっているんですね。そういう場合は、Aメロ、Bメロというブロックごとに、カメラを置く位置を変えてみるとよいでしょう。たとえばAメロは自分の目線のままハンディカムで撮ってもいいですが、Bメロはどこかにカメラを固定して自分と相手を映してみる。地面ギリギリに置いて見上げるような映像（アオリ）にしてみたり、上空から俯瞰する映像だったり。サビは感情を書く部分なので、あまりカメラ・ワークは気にしなくてもよいと思います。

もうひとつカメラ・ワークの手法として、撮りたい対象物に直接カメラを向けないというのもあります。雲を撮影しようとすると、みなさんはすぐ雲にカメラを向けてしまうの

CamScannerでスキャン

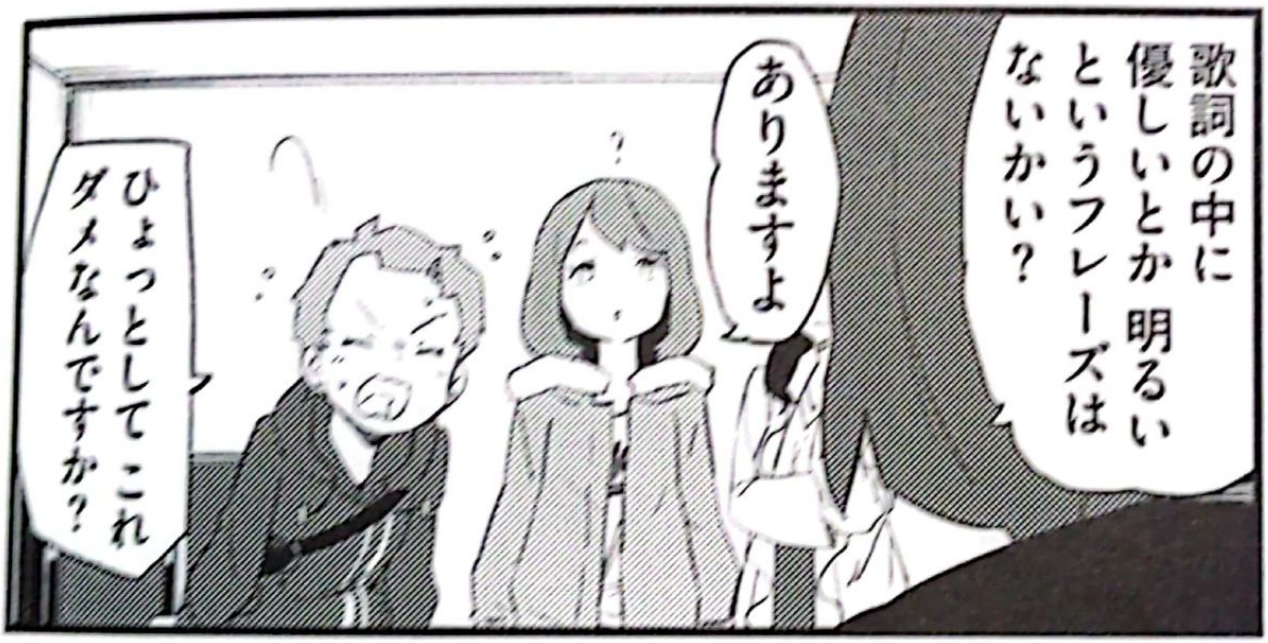
ですが、雲と反対方向にカメラを向けてみると、車のボンネットやサングラスに雲が映っていたりしますよね。このような映りこみを利用してみるのも面白いでしょう。車のボンネットの映りこみを利用すれば、車と雲が一度に描けるので「雲が流れています。僕ら車に乗っています」というふたつの文章ではなく「ボンネットを流れる雲」とコンパクトに伝えることができます。主人公は車に乗っているんだな、外は天気がいいんだなと、ひとつの文章で多くの情報を伝えることができるわけです。

あとはカメラのアングル。松任谷（荒井）由実さんの「海を見ていた午後」に「ソーダ水の中を貨物船がとおる」というフレーズがありますが、これはレストランのテーブルに置かれたソーダ水を通して見た貨物船を描いた実に高度なフレーズです。海に浮かんだ貨物船を普通に撮ってしまうと、たとえば「晴れた午後の海を貨物船がとおる」というようなありふれた表現になってしまいますが、ちょっとアングルを変えてみることで、こんなにユニークなフレーズになるんですね。

また、主語を変えれば自然にカメラの向きも変わってくるはずです。たとえばAメロで「私は～」としたら、Bメロは「風は～」のようにするんです。プロモーション・ビデオを制作するようなイメージで、カメラをダイナミックに動かしてみてください。

CamScannerでスキャン

「形容詞に頼らないようにしよう」の巻



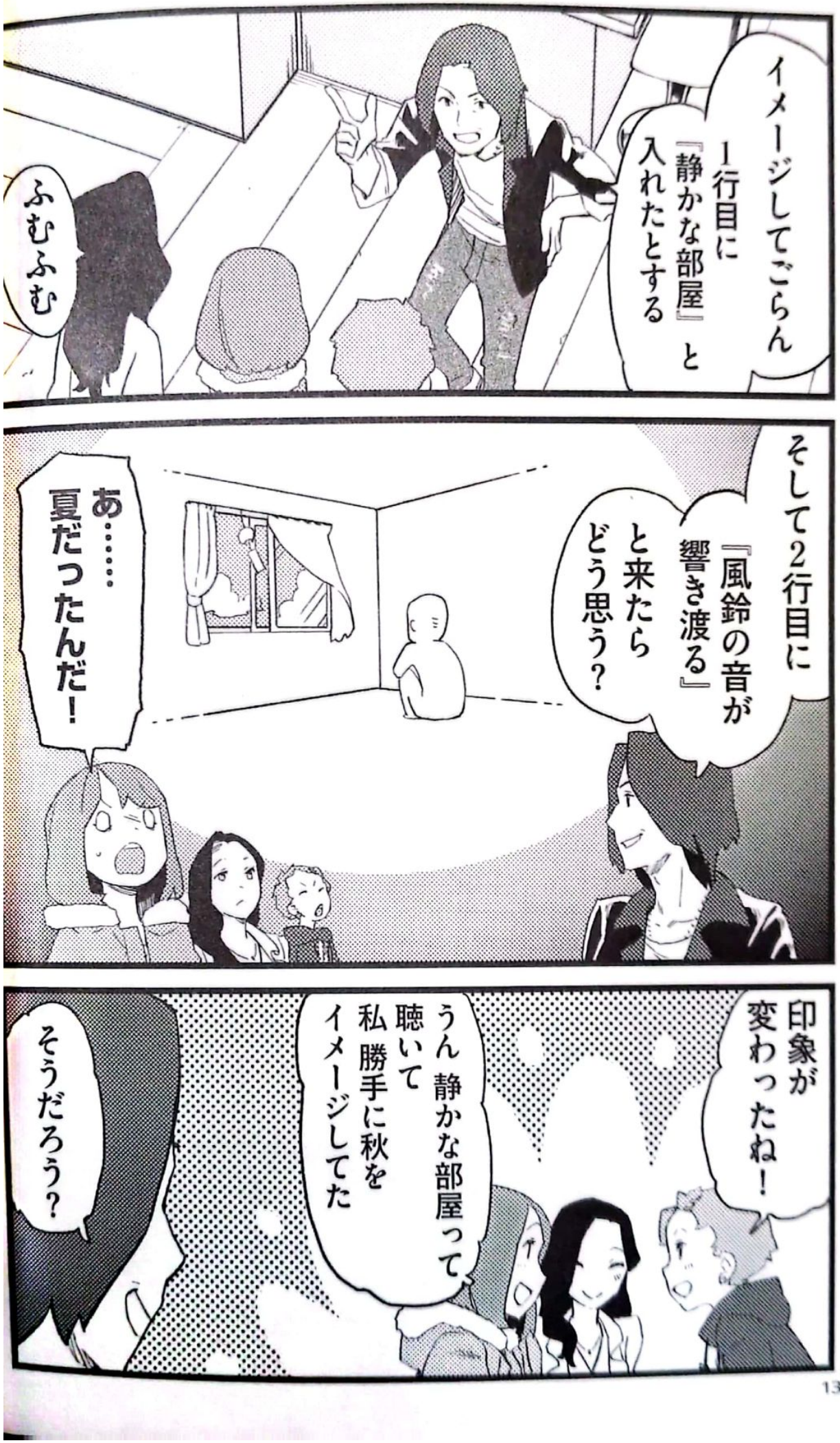
CamScannerでスキャン

そこで！
聴く人によって印象がブレてしまう抽象的な言葉を具体的な言葉や言い回しで補強するんだ
ぐっ

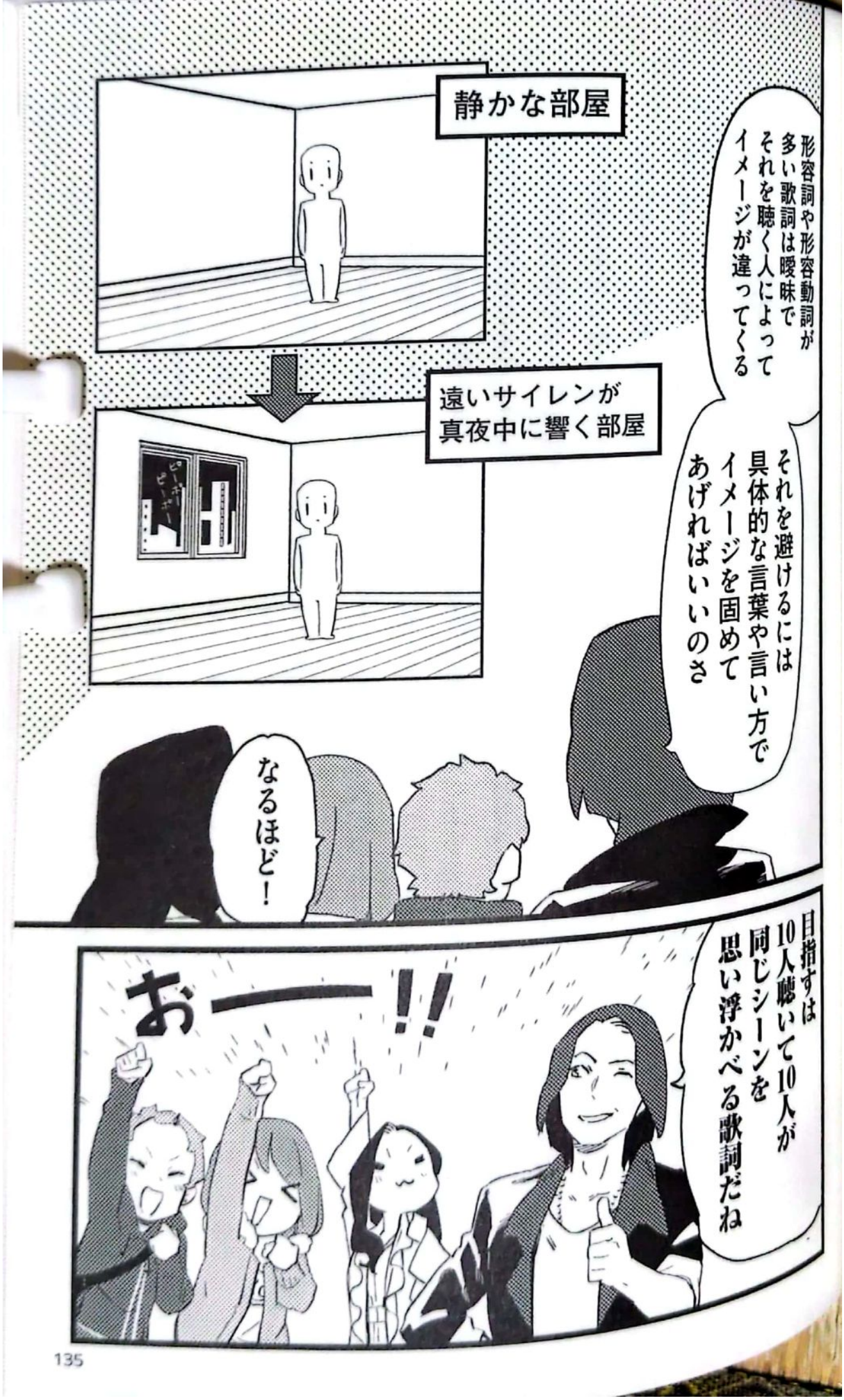
それって……
？
？
どういうことです？
ごめんわかりづらかったね

例えば
Bメロが抽象的ならAメロは具体的にするっていう感じで
具体的
A
抽象的
B
サビ
抽象的
表現にメリハリをつけるんだ！

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

「形容詞に頼らないようにしよう」の巻

♫写真や映像をそのまま描くように書く

初心者の方は特に形容詞や形容動詞をたくさん使う傾向があります。形容詞なら「激しい雨」や「優しい人」、形容動詞なら「静かな部屋」や「悲しそうに笑った」といった感じです。そうした歌詞は抽象的で伝わりにくくなってしまいます。たとえば「静かな部屋」を10人に連想させてみると、春夏秋冬、朝昼晩、バラバラです。しかし、そうやって詞の1行目に「静かな部屋」があったとして、2行目に「セミの声」とあったら、夏以外の景色を思い浮かべた人は、頭のなかで一度映像を修正しないといけないわけです。ですから「遠いサイレンが真夜中に響く部屋」とか「時計の音だけが響く部屋」、あるいは「悲しそうに笑った」を「うつむいて笑った」というふうに具体的な表現に変えてみるとよいでしょう。要は写真や映像をそのまま描くということです。試しに、次のフレーズを具体的な表現に書き直してみてください。

CamScannerでスキャン

＊あなたは少年のように笑った→あなたは〇〇〇〇〇笑った

よいフレーズは浮かびましたか？　こういったフレーズを考えるときのコツをひとつ教えましょう。あなたが映画監督になったつもりで、役者さんに演技指導をしてみるのです。10人の役者さんがいるとして、あなたが「少年のように笑ってください」と指示したら、きっと全員違った演技をするはずです。ある役者さんは頭をかきながら大笑いするでしょうし、ある役者さんは両手を後ろに組んで下を向いて笑うでしょう。ですから、あなたが指示する「具体的な動作」で10人の役者さんが全員同じ演技をしてくれる表現を考えればよいのです。

しかし、Aメロ、Bメロ、サビがすべて具体的に書かれていたら、それはそれでメリハリのない詞になってしまうので、逆に具体的な事例について形容詞を使って書いてみるという作業もできるとよいです。Aメロを具体的に書いたら、Bメロは抽象的に書く、逆にAメロを抽象的に書いたらBメロは具体的に書くということです。詞を書きながら「あ、このブロックにはまったく形容詞がないな。じゃあ、次のブロックは形容詞を使ってみよう」というふうに思えるようになったら理想的です。

CamScannerでスキャン

Chapter 3-6

「高揚したメロディに高揚した言葉を」の巻

CamScannerでスキャン

私 先生に
こんなこと
教わってさぁ……

作詞の基本は
メロディが高揚
しているところに
一番言いたい言葉を
持ってくること！
文法的におかしく
なっても気にすることは
ないんだ

メロディが
高揚している
ところって…？

曲の中で
一番高音に
なっている
ところだね

CamScannerでスキャン

例えばメロディは盛り上がってるのに詞が〝行きました〜〟だったらどう思う？

うーん……なんか違うかな

× いまーましたー

例 ○ きょうーさみとー

だよね

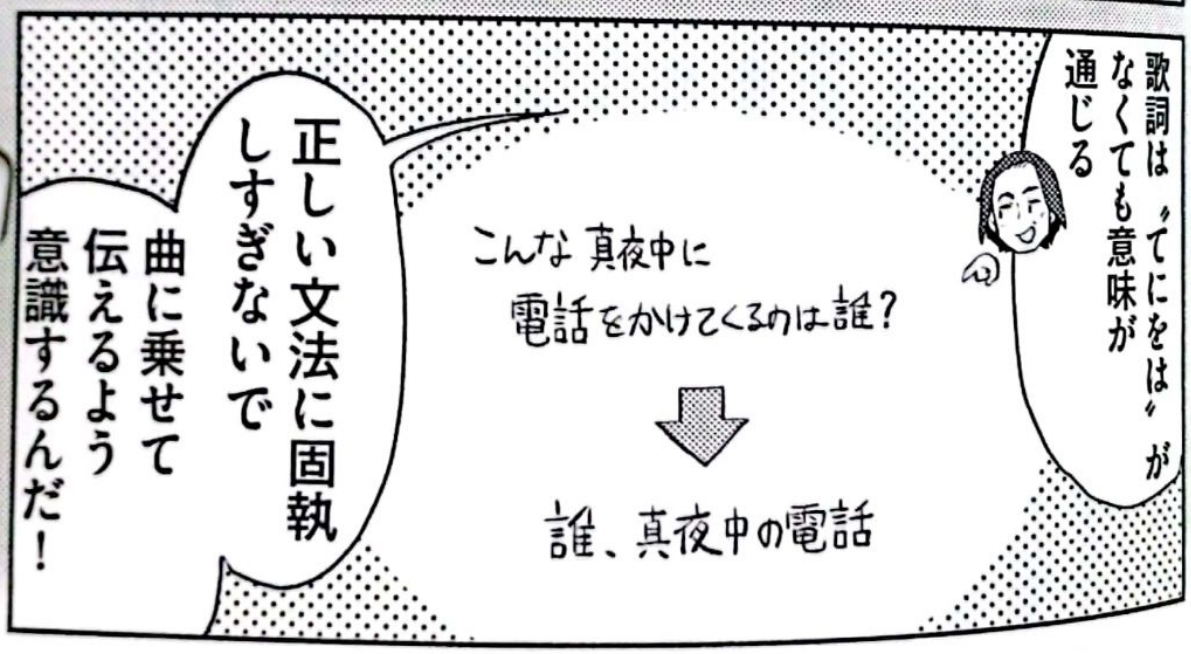
〝○○ました〟なんて付いちゃうとかしこまってて盛り下がっちゃう

つまり

曲の盛り上がりに詞がマッチしていないと違和感が出ちゃうってことなんですね

そう！

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

「高揚したメロディに高揚した言葉を」の巻

♫作詞では文法にとらわれる必要はない

作詞においてはメロディがもっともエモーショナルな部分に、もっともエモーショナルな単語をはめたいので、多くの場合、倒置法を使った文章のように言葉の並び順はバラバラになります。わかりやすく言うと、メロディがもっとも高音になっているところがもっともエモーショナルな箇所で、そこに一番言いたい言葉を持ってくるということです。メロディに合わせて順番を並べ替えているということですね。サビなどのメロディが高揚しているところに高揚しているフレーズを持ってくるというのが作詞の基本です。

サビにかぎらず、AメロでもBメロでも、さほど文法にとらわれる必要はありません。メロディで「ワーッ！」と盛り上がっているところが「行きました」の「ましたー！」じゃ悲しいですよね（笑）。それよりも「君とー！」のほうがよいのです。むやみに言葉をひっくり返せばいいというわけではなく、メロディに合わせて言葉を入れ替える必要があ

CamScannerでスキャン

るわけです。

歌詞は、助詞の「てにをは」がなくても意味が伝わります。「私は今日、学校へ行ったの」ではなくて「学校へ行ったの、私」でも通じますよね。つまり、もっとも強調したいことをフォルテッシモのメロディにのせられるのなら、通常の順番どおりではなくてもよいということです。「学校へ行った」ことをもっとも高揚しているメロディにのせたいのか、「私は」をのせたいのかで、言葉の順番はおのずと変わってきます。また順番を入れ替えて短くすれば、フレーズにスピード感を出すこともできます。

♫シンプルなサビのススメ

高揚したメロディに関連して、サビについてもう少しお話ししておきましょう。作詞となると、みなさんどうしても多くの言葉を詰め込もうとするのですが、サビというのはみんなで大合唱する部分なので、なるべくキャッチーでくり返し歌っても飽きないようなフレーズにするべきです。コンサートで泣きながら大合唱するようなところなのに、ここで饒舌にいろんなことを言おうとするとリスナーはついていけなくなってしまいます。たとえば、ビートルズの「ヘイ・ジュード」のように「ラララ」だけでも立派なサビだと言え

CamScannerでスキャン

るわけです。英語の詞にはＹｅａｈとかＷｏｗなどを使ったサビや、スキャットやタイトルだけの連呼もよく見かけます。サビは同じフレーズのくり返しでもよいのです。

同じフレーズをくり返すのは何だか演歌みたいで嫌だという人がいますが、そんなことありません。コンサートで大合唱していることを考えると、できるだけ単純化したほうがよいのです。とにかくお客さんがライヴ会場で大合唱している姿を想像しながらサビを作ってほしいと思います。サビはＡメロやＢメロと違ってもっとも感情的な部分なので、ヘタに言葉をのせるより、シンプルなほうが感動的になります。感情的なこと以外の言いたいことは、ＡメロとＢメロで言いきってしまい、サビは極論を言えばララだけでもいい、それくらいの気持ちで作ってほしいということです。

ただし！　ただ単純なサビを作ればよいというわけではなくて、サビのメロディによってはララだけでは合わない場合もありますし、どこのメロディで言葉をくり返せばカッコよくなるか、わざとらしくなってしまうか、それらはすべて作詞家の音楽的センスにかかってきます。

CamScannerでスキャン

シンプルなサビの例

●ララララもしくはスキャット

「言葉にできない」オフコース
→“ララララ”とタイトルのくり返し
「supernova」BUMP OF CHICKEN
→“ララララ”とスキャット
「Woman」ジョン・レノン
→“well well”と“Dudodo”
「A Horse With No Name（名前のない馬）」アメリカ
→完全に“ララララ”だけのサビによる20世紀の名曲
「In My Place」コールドプレイ
→サビでくり返す“Year”はライヴで大合唱

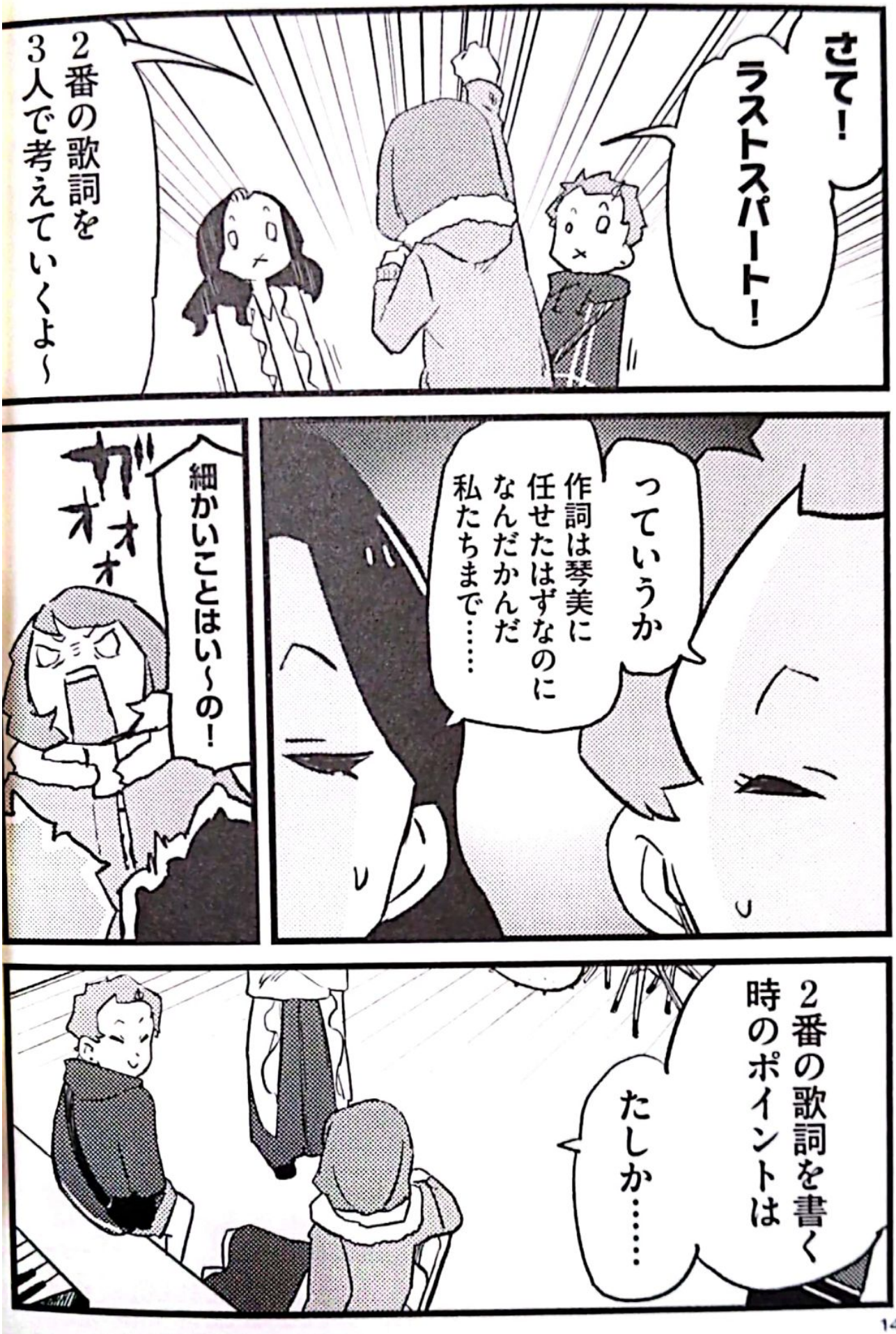
●言葉のくり返し

「リンダリンダ」THE BLUE HEARTS
→くり返す＋飛びはねる！
「Baby I Love You」くるり
→タイトルだけのくり返し
「ありがとう」井上陽水 奥田民生
→サビだけでなくAメロも“ありがとう”
「Johnny B. Goode」チャック・ベリー
→“Go Go”をくり返す、まさにイケイケのサビ
「They Don't Care About Us」マイケル・ジャクソン
→サビの2行の大合唱のくり返しは、
それだけで感動的なクライマックスに

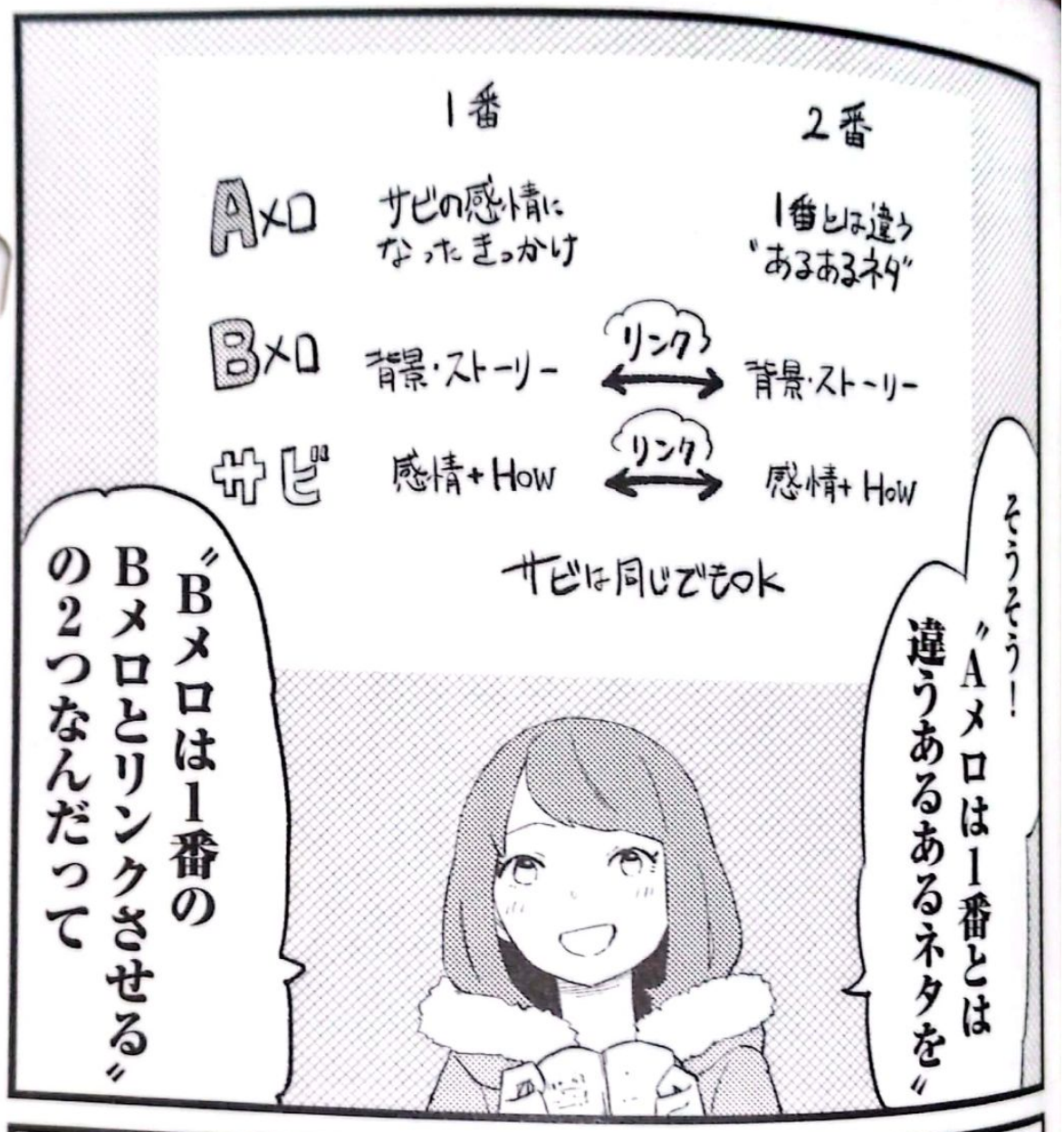
CamScannerでスキャン

Chapter 3-7

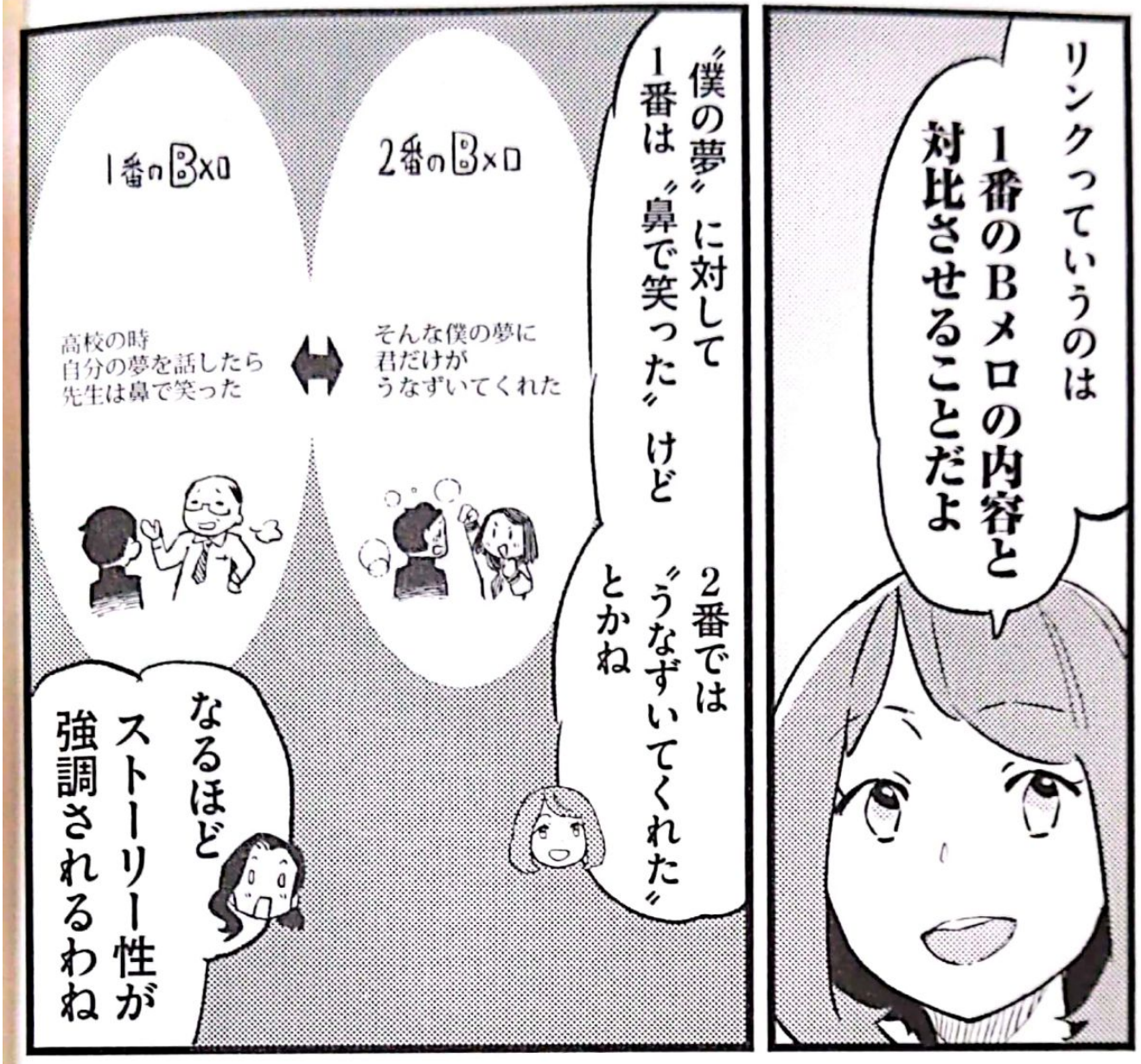
「1番と2番の書き分け方」の巻

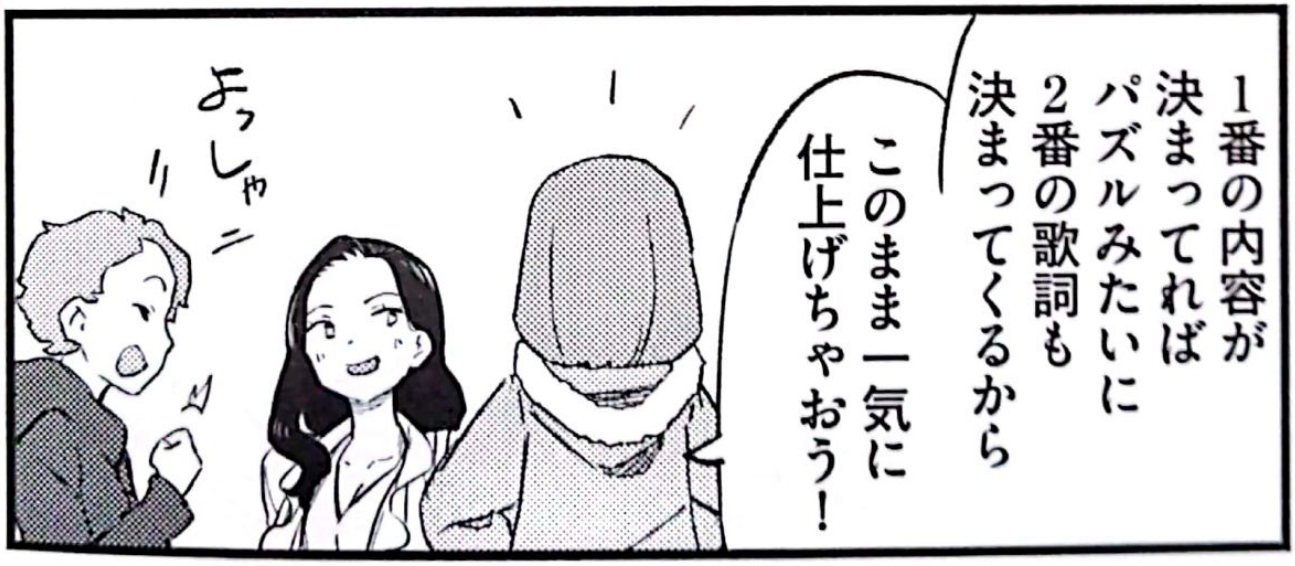


CamScannerでスキャン

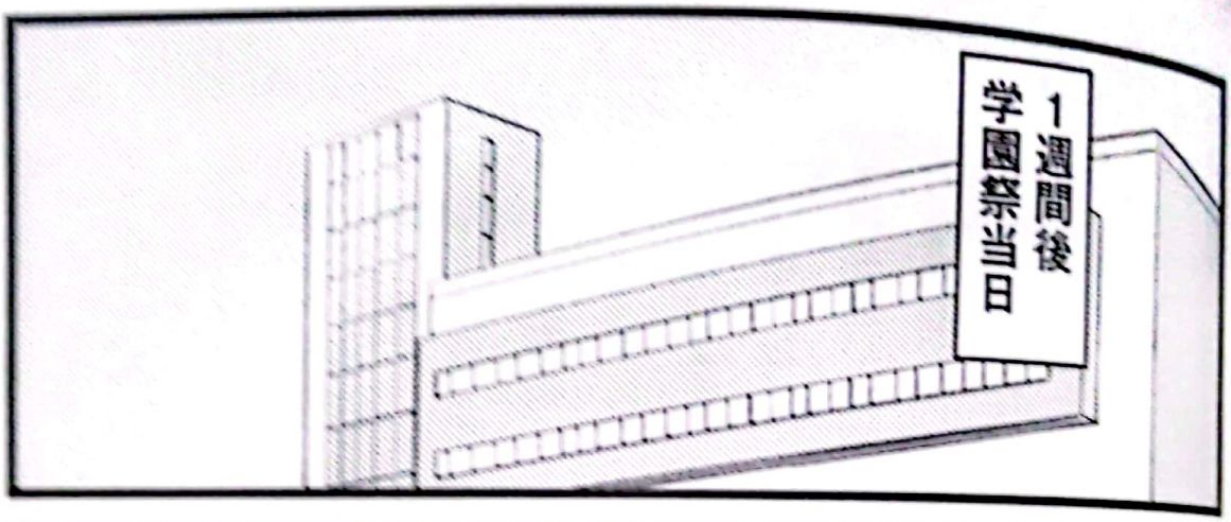


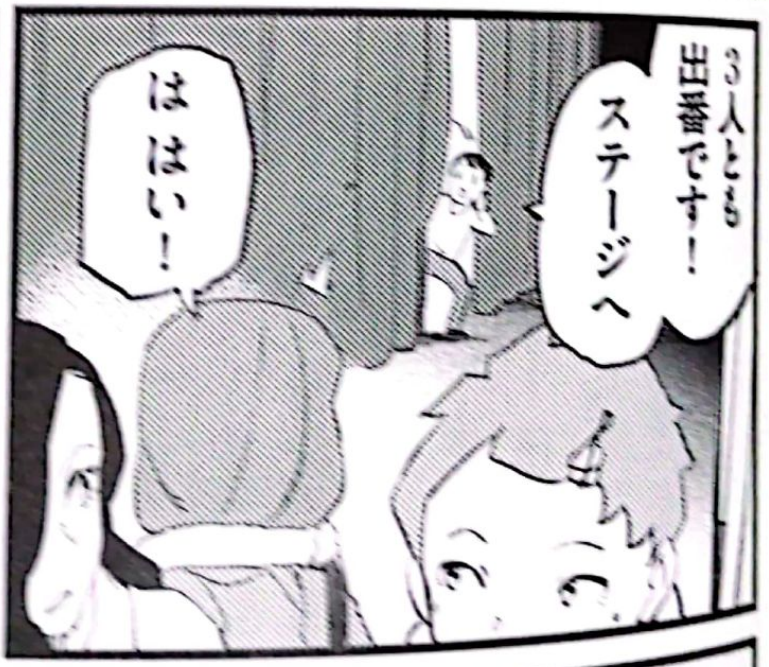
CamScannerでスキャン

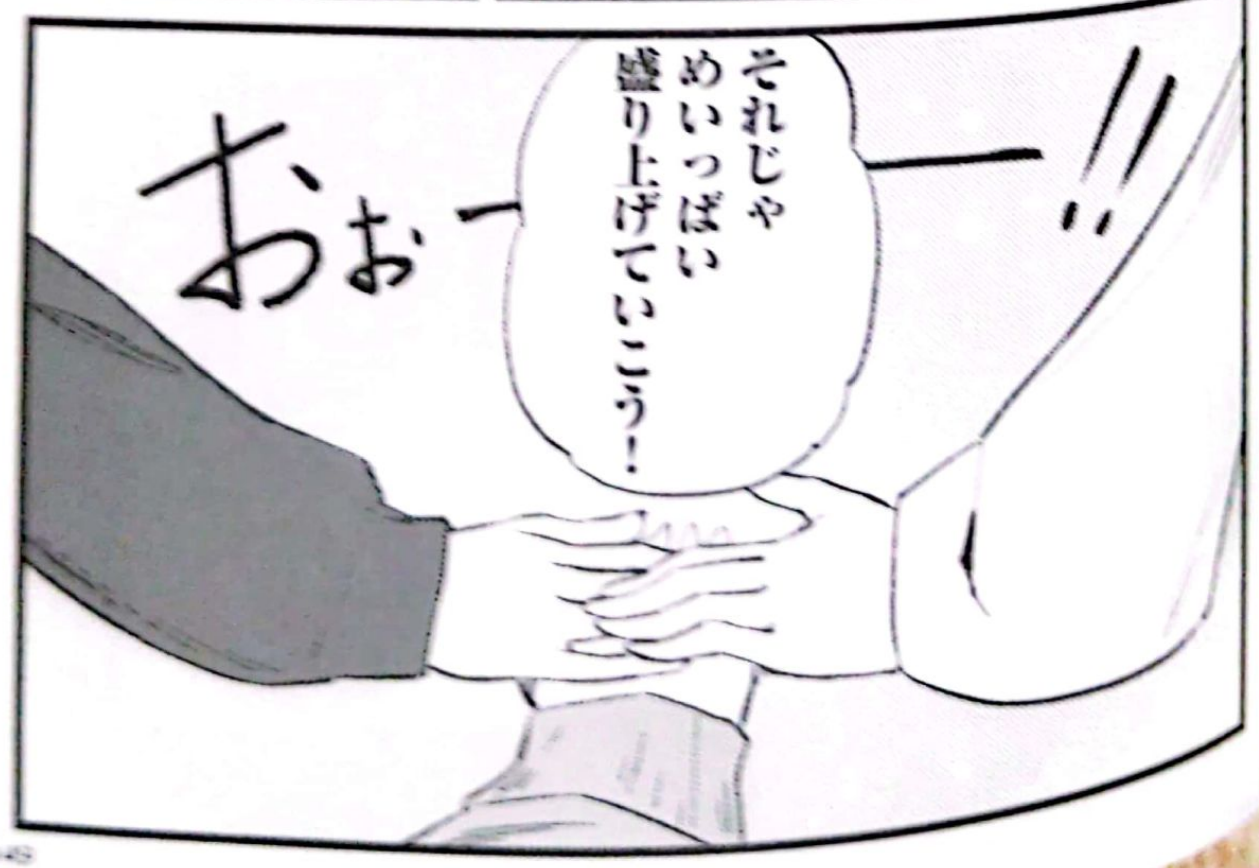




CamScannerでスキャン







CamScannerでスキャン

「1番と2番の書き分け方」の巻

♫2番は1番を見ながらパズルのように作ろう

基本的に2番も1番と同じような構成になります。Aメロは0・1秒のことを書き、Bメロは長期間のスパンのことを書きます。1番のAメロがサビのきっかけだとしたら、2番のAメロにはまた違う何か印象的な、やはり0・1秒の「あるあるネタ」を書いてほしいと思います。2番のAメロはサビとつながらなくてもかまいません（図1）。

2番のBメロは1番のBメロとリンクさせて作ります。1番のBメロが「君は夜弱い　僕は朝弱い」だとしたら、2番は「君は○○を見て笑った　僕は△△を見て笑った」のような感じです。こんなふうにキャラクターをもうひとつ掘り下げて、1番とシンクロするようにしてリンクさせるということです（図2）。もうひとつ例を挙げると1番で「高校のとき、自分の夢を話したら先生は鼻で笑った」とあれば、2番は「そんな僕の夢に君だけがうなずいてくれた」とか。要は「僕の夢」に対して「鼻で笑った」「うなずいてくれた」

CamScannerでスキャン

図1　1番と2番の詞の構成

	1番		2番
Aメロ	サビの感情になったきっかけ		1番とは違う“あるあるネタ”
Bメロ	背景・ストーリー	リンク	背景・ストーリー
サビ	感情＋How		感情＋How

サビは同じでもOK

図2　Bメロは1番と2番でリンクさせる

1番のBメロ		2番のBメロ
君は夜弱い 僕は朝弱い	↔	君は○○を見て笑った 僕は△△を見て笑った
高校のとき、 自分の夢を話したら 先生は鼻で笑った	↔	そんな僕の夢に 君だけが うなずいてくれた

CamScannerでスキャン

というふうにリンクさせるというか、同じ事例、質問、言動について対比させるということです。この1番と2番で対比させるBメロの作り方は、多くの作詞家が採用するオーソドックスな方法ですね。

1番と2番でもっとも凝りたいのはBメロです。Bメロが1番と2番でリンクしていれば、全体の詞がまとまります。クロスワード・パズルではないですが、1番の内容がしっかりと固まっていると、2番の要素も必然的に決まってくるはずです。サビは基本的に1番と一緒でよいでしょう。変えるにしても「ゴーゴーゴー！　シャツは青」が1番だとしたら、「ゴーゴーゴー！　ズボンは黒」とか（笑）。

CamScannerでスキャン

Column 3

タイトルのつけ方

タイトルのつけ方はなかなか難しく、決定的な方法論もありませんが、いくつかヒントになるような例を挙げておきましょう。

たとえば「微熱」というような何かひとつのキーワードがあって、それをテーマに詞を作るような場合は、それがタイトルになったりもします。あるいはB'zの「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」のようにサビの詞をそのままタイトルにする手法もあります。

あとは詞のなかには出てこない「○○夜話」とか「○○挽歌」のような小説ふうのタイトルにしてみたり、「眺めのいい部屋」のような映画ふうのものをつけてみたりとか。プロの現場においてタイアップなどが決まっている場合は、わりと最初からテーマやキャッチ・コピーが決まっているので、それをそのままタイトルにすればよいのですが、本書ではサビの1行目は誰でも書けるようなフレーズにすることを推奨しているので、そのやり方はもう少し作詞に熟達してからにしましょう。英語のタイトルもよく見かけますが、意味がよくわからなかったり、ありきたりになってしまいがちです。

曲にもよりますが、わざと1960年代ふうのタイトルをつけるというのもアリです。たとえば「涙の○○」とか「悲しき○○」とか。「チャコの海岸物語」とかサザンオールスターズが得意ですね。あとは洋楽の邦題も案外使えます。CCRの「雨を見たかい」をモジったと思われる渡辺美里さんの「虹をみたかい」というのもありましたね。洋楽の邦題のつけ方ってけっこうセンスがあるんです。

CamScannerでスキャン

エピローグ

CamScannerでスキャン

本当にこの短期間で曲を作っちゃうなんて驚いたな

あなたの教え方がよかったからですよ

教えたのは基礎中の基礎だけだよ

それに作詞のやり方は1つだけじゃない

人それぞれさ

……ただ

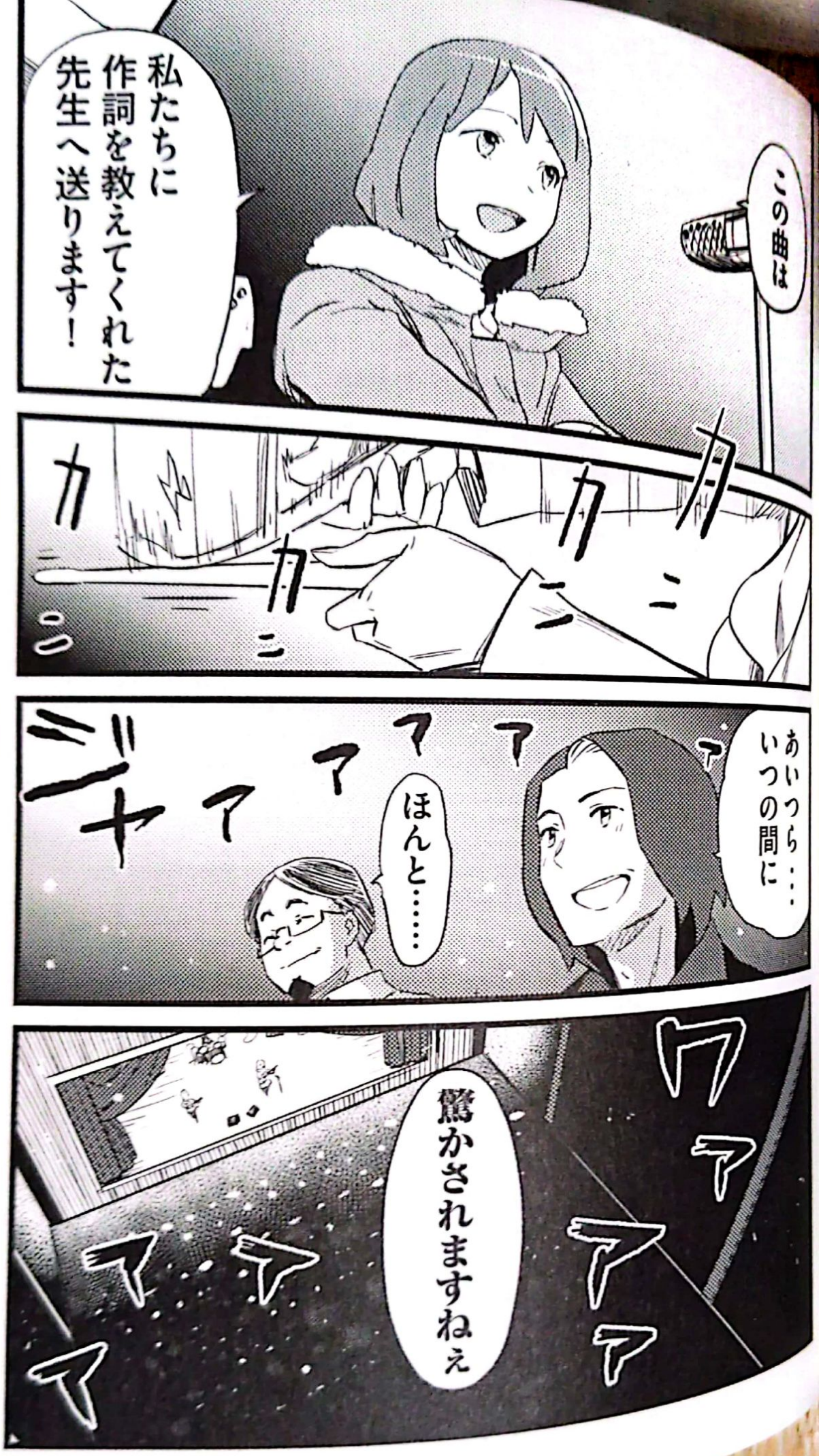
僕の教えたことが少しでも自由に作詞するための役に立てばうれしいかな

CamScannerでスキャン

アンコール！
アンコール！
アンコール！
あ……アンコール!?
曲どうする？

それじゃあもう1曲

CamScannerでスキャン



CamScannerでスキャン

監修者プロフィール

田口 俊

(たぐちしゅん)

1955年生まれ。1980年にCBSソニーより、バンド“ローレライ”でデビュー。1982年より、バンド活動と並行して作詞を始め、これまでに約900曲の詞を制作。現在は作詞に加え、プロデュース業、プログレッシヴ・ロック・バンドYuka & Chronoshipでの活動のほか、松任谷正隆主宰の音楽学校MICA MUSIC LABORATORYの作詞講師も務める。2015年、Yuka & Chronoshipの3rdアルバム『The 3rd Planetary Chronicles（第三惑星年代記）』（Cherry Red Records）でイギリス・デビュー。

受賞歴

1988年　FNS 歌謡祭　最優秀作詞家賞
1988年　銀座音楽祭　最優秀作詞家賞
1989年　ゴールドディスク大賞
　　THE BEST 5 SINGLES OF THE YEAR

代表作

●作詞

クリスタル・ケイ「ONE」、中山美穂「50/50」、
小泉今日子「夏のタイムマシーン」、南野陽子「吐息でネット」、
CoCo「Live Version」、観月ありさ「エデンの都市」、
石川さゆり「ウイスキーが、お好きでしょ」、
ピンクサファイア「ハッピーの条件」、原田知世「どうしてますか」、
杉山清貴「風のLONLEY WAY」、光GENJI「Diamondハリケーン」、
浅倉大介「COSMIC RUNAWAY」、
スターダスト・レビュー「君のキャトル・ヴァン・ディス」、
崎谷健次郎「Because Of Love」、ほか

●プロデュース

プリンセス・プリンセス『TELEPORTATION』（アルバム）、
「世界でいちばん熱い夏」、ほか

CamScannerでスキャン